

Las Expresiones Artísticas en el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar

Trabajo presentado para obtener el título de Especialistas en Pedagogía de la Lúdica

Fundación Universitaria los Libertadores

Tatiana Moreno Valencia, Martha Piedad Rada Barona & María del Carmen Tamayo Jiménez

Mayo de 2016

Copyright © 2016 por Tatiana Moreno Valencia, Martha Piedad Rada Barona & María del
Carmen Tamayo Jiménez. Todos los derechos reservados.

Resumen

Ante las manifestaciones agresivas identificadas en la interacción cotidiana de los estudiantes de la Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo de Cali - jornada de la mañana, el proyecto “Espacios para IN...CORPOR...ARTE en la escuela”, promovió el diseño de una secuencia didáctica desde la asignatura de educación artística con la integración curricular de otras disciplinas, a partir de un Carnaval lúdico-pedagógico, buscando la participación de la comunidad estudiantil, la distensión de los modos de interacción, la construcción de nuevas relaciones y el goce estético en la socialización de los actos creativos genuinos.

Desde esta perspectiva, la investigación optó por un tipo cualitativo con un enfoque descriptivo–interpretativo, y se matriculó en la línea institucional Pedagogía Medios y Mediaciones de la Fundación Universitaria los Libertadores; con este diseño se evidenciaron prácticas artísticas y el positivo encuentro de los saberes previos en espacios escolares, ello a partir de un aprendizaje significativo contextualizado en la realidad de un sujeto y generado a través de la lúdica, la cual, dentro del proyecto, permitió trascender las posibilidades de la creación artística, dando lugar a las expresiones sensibles y estéticas en el imaginario de los estudiantes, la fortaleza del trabajo colaborativo y los buenos resultados cuando en la escuela se integran las disciplinas para brindar una propuesta pedagógica atractiva y fundamentada en las necesidades reales del entorno de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Lúdica, Arte, Carnaval, Convivencia, Integración curricular, Secuencia didáctica.

Abstract

Before the aggressive manifestations identified in the daily interaction of the morning session students, at school General Alfredo Vasquez Cobo of Cali, the project " areas to IN ... CORPOR... ART in school" promoted the design of a didactic structure integrating Art with the curriculum of other disciplines, from a entertaining-instructive Fair. This project seeks for the participation of the student community, the distention of methods of interaction, the building of new relationships, and the artistic gratification of socializing genuine creative acts.

From this perspective, the project decided to implement a qualitative research focusing on a descriptive-interpretative approach and adopting from "Fundación Universitaria los Libertadores" its institutional line Educational Media and Mediations. The design stimulated artistic practices and positive activation of prior knowledge within the school environment. This was possible by applying a meaningful learning process encrypted in the reality of the individuals and generated through a ludic behavior that permitted the transcendence of artistic creation possibilities. Also, it spawned sensitive and aesthetic expressions in the students' imagination. Besides, it generated the power of cooperative work and good results once diverse disciplines are integrated at school to an attractive pedagogical approach based on the actual needs of the student environment.

Keywords: ludic, art, fair, curriculum integration, didactic structure.

Tabla de contenido

Capítulo 1. BUSC...ARTE.....	9
Capítulo 2. ENCONTR...ARTE.....	15
Capítulo 3. ENRUT...ARTE.....	37
Capítulo 4. ENSAMBL...ARTE.....	41
Capítulo 5. CONVIV...ARTE.....	74
Lista de Referencias.....	76
Anexos	

Lista de Cuadros

Cuadro 1. Preguntas generadoras del Proyecto “Espacios para IN...CORPOR...ARTE EN LA ESCUELA”	45
Cuadro 2. Correlación de asignaturas en la estructura curricular	50
Cuadro 3. Ejemplo de transversalización de asignaturas e indicadores de logro en el Proyecto.....	53
Cuadro 4. Esquema de secuencia didáctica	54
Cuadro 5. Expresiones artísticas desarrolladas	65
Cuadro 6. Aspectos formativos y pedagógicos integrados.....	66
Cuadro 7. Emociones manifestadas.....	66
Cuadro 8. Modos de participación en la organización.....	67
Cuadro 9. Transformaciones identificadas.....	67
Cuadro 10. Actitudes identificadas.....	68
Cuadro 11. Emociones manifestadas.....	68
Cuadro 12. Formas de trabajo colaborativo.....	69
Cuadro 13. Relaciones interpersonales.....	69
Cuadro 14. Dinámicas observadas.....	70
Cuadro 15. Imaginarios expresados.....	70
Cuadro 16. Actitudes nuevas.....	71
Cuadro 17. Procesos pedagógicos incluidos.....	71

Lista de figuras

Figura 1. Fases del proyecto “Espacios para IN...CORPOR...ARTE en la escuela”.....	44
Figura 2. Un lugar para el proyecto “Espacios para IN...CORPOR...ARTE en la escuela”.....	48
Figura 3. Ilustración del proceso PENS...ARTE.....	55
Figura 4. Estructura de la secuencia “Carnaval lúdico-pedagógico...una experiencia transformadora”.....	56
Figura 5. Árbol de problemas.....	57
Figura 6. Apertura de la secuencia.....	60
Figura 7. Hacia una nueva experiencia.....	73

Lista de fotografías

Fotografía 1. Mosaico de iconografías para el carnaval	58
Fotografía 2. Mosaico carteles representativos de los carnavales.....	59
Fotografía 3. Mosaico proceso de creación y apropiación del proyecto.....	61
Fotografía 4. Banda marcial policía juvenil 2009.....	62
Fotografía 5. Mosaico desfile comuna 9, Santiago de Cali, 2009.....	63
Fotografía 6. Mosaico puesta en escena “Sabor vallecaucano” 2014.....	63
Fotografía 7. Explosión carnavalesca.....	72

Capítulo 1

BUSC...ARTE

La convivencia escolar constituye un factor determinante en los procesos de aprendizaje, pues si se cuenta con un ambiente armónico se propician escenarios pedagógicos y lúdicos que potencializan el trabajo en equipo y, a su vez, el desarrollo de valores. Según Vygotsky (1978), “el trabajo colaborativo consiste en aprender con otros y de otros”, es decir, la concurrencia en la escuela representa ya una posibilidad de intercambio de saberes, a la cual asisten las experiencias, las historias de vida, las emociones y las construcciones mentales, como contributivos en una nueva realidad. Sin embargo, en la Escuela Colombiana se evidencia que la convivencia escolar es cada vez más compleja debido a la ruptura familia -escuela - Estado. En los planteamientos de Miñana, Ariza y Arango (2006), la convivencia escolar en Colombia reúne “inmensas juventudes marginalizadas para las que esta sociedad no les ofrece ni siquiera un presente, mucho menos un futuro...” (p.4), ante lo cual, la escuela debe atender situaciones de conflicto generadas por la diversidad ideológica, socio-económica, cultural, política, entre otras, que demandan la implementación de estrategias orientadas a la construcción de “proyectos de convivencia, resolución de conflictos, formación para la paz.”

De igual manera, los autores señalan que:

El arte posee una fuerza o capacidad casi mágica para producir determinados efectos personales y sociales en quienes de alguna manera lo practicamos, disfrutamos o sufrimos. La mayoría de los educadores y gestores están convencidos, además, de que estos efectos son de carácter positivo: creatividad, convivencia pacífica, armonía o integración personal y colectiva, expresividad, comunicación, desarrollo de la inteligencia, e incluso efectos terapéuticos casi milagrosos (p.21).

Con base en estos planteamientos, se propone la articulación entre expresiones artísticas y convivencia escolar para dinamizar procesos de mejoramiento de la interacción, la integración y la inclusión social, propios de los contextos educativos. En los espacios escolares se continúa, fortalece y complementa el proceso de socialización del ser humano, por tanto, generar ambientes agradables, positivos, motivadores y potencializadores de capacidades intelectuales, talentos artísticos, relaciones armónicas, competencias ciudadanas y experiencias significativas, es un deber de la escuela como formadora de generaciones presentes y futuras.

El problema de la convivencia escolar manifestado en conflictos de diversos orígenes es una cuestión de reflexión constante desde diferentes disciplinas. La sociología, la psicología y la antropología, contribuyen a la investigación pedagógica tratando de identificar causas, características, manifestaciones, consecuencias y soluciones a situaciones que impiden el desarrollo armónico e integral del ser humano inmerso en contextos escolares.

Esta situación se observa en la Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo, jornada de la mañana, plantel oficial, ubicado en la comuna 9 de Santiago de Cali, la cual atiende los niveles de educación básica secundaria y media, de los grados 6° a 11°, con una población aproximada de 400 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 10 y 18 años. El área de influencia de la Institución presenta características relacionadas con dinámicas sociales propias de los estratos socio-económicos 1, 2 y 3, en el orden de: desempleo, insalubridad, deficiencia alimentaria, hacinamiento, desplazamiento forzoso, prostitución, delincuencia común, microtráfico, violencia intrafamiliar, migración pendular, deserción escolar, familias en situación de pobreza extrema,

explotación infantil, niños y jóvenes cuidadores, entre otras, que determinan comportamientos, conductas, actitudes y caracteres, aspectos relacionados directamente con la convivencia escolar.

En coherencia con la ubicación de la Institución en la zona centro de la ciudad, la vinculación y permanencia de los estudiantes está sujeta a la actividad laboral de los padres y/o acudientes, a los domicilios en casas de arrendamiento, inquilinatos, albergues o posadas temporales, generando esto dos situaciones específicas: estudiantes nuevos en cada curso al iniciar el año escolar e ingresos y retiros a lo largo del año lectivo. Lo anterior afecta la interacción propia de los ambientes escolares, pues la llegada de un nuevo estudiante demanda el ajuste de los procesos de convivencia humana en espacios en los cuales ya se han configurado acuerdos tácitos o expresos.

Estos procesos migratorios permean los modos de relacionarse los estudiantes, pues aparecen subgrupos que trasladan las dinámicas de barrio al contexto escolar: “fronteras invisibles, miembros de barras bravas, tribus urbanas, escuelas de baile, expendedores de sustancias alucinógenas (jíbaros) y consumidores, fanáticos religiosos, clanes por imagen corporal, deportistas, niños explotados por el sector productivo”. En consecuencia, la interacción escolar se produce en esta confluencia de situaciones conflictivas manifestándose en roces, agresiones verbales y físicas, poco reconocimiento del otro y de sentido de pertenencia, bajos niveles de tolerancia, discriminación, falta de liderazgo propositivo, acoso escolar, lo cual genera un ambiente poco propicio para la construcción de un sujeto autónomo en el proceso de formación integral formulado desde la misión institucional.

En esta línea, confluye en el proceso formativo la deserción causada por los temores ante amenazas, muertes violentas y suicidio, la desmotivación de los padres por situaciones de riesgo de los hijos, vinculación temprana de los niños a los grupos anteriormente mencionados, lo cual hace de la escuela un lugar inseguro. Ante este desalentador panorama, es necesario replantear el trabajo colaborativo de los docentes desde las diferentes disciplinas, propendiendo en el diseño de estrategias de fortalecimiento de los procesos de interacción y de convivencia armónica. Siendo la expresión artística una de las disciplinas con mayor aceptación entre la población estudiantil y, teniendo en cuenta la versatilidad para esta expresión, se plantea un trabajo interdisciplinar que explore los talentos de los estudiantes y propicie el autorreconocimiento, las relaciones intersubjetivas, la armonización cuerpo-espacio, el respeto por las diferencias individuales, la solidaridad y la autonomía.

Desde esta perspectiva surge la siguiente pregunta de investigación: **¿Cómo las expresiones artísticas fortalecen la convivencia escolar de los niños y jóvenes de sexto a once grado, en la Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo, sede central, jornada mañana?** Para el desarrollo de la presente propuesta se formulan los siguientes objetivos: el Objetivo General se centra en Establecer la incidencia de las expresiones artísticas en el fortalecimiento de la convivencia escolar de los niños y jóvenes de sexto a once grado, en la Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo, sede central, jornada mañana. Y los específicos se orientan a: Identificar las situaciones conflictivas que se presentan en el ambiente escolar, Determinar la relación entre las prácticas artísticas y la generación de ambientes escolares armónicos y Diseñar una estrategia pedagógica desde las prácticas artísticas que transforme las relaciones interpersonales y el ambiente escolar.

Con los resultados de la indagación, se procederá a identificar el lugar que ocupan las expresiones artísticas en la cotidianidad de los estudiantes y a diseñar una estrategia pedagógica de interacción de la comunidad estudiantil a partir de las prácticas artísticas.

Desde esta perspectiva, el trabajo investigativo se justifica en la necesidad de proponer e intervenir acciones lúdico-pedagógicas que minimicen la situación descrita anteriormente, ya que la investigación pedagógica planteada, mira integralmente los procesos formativos, presenta opciones de exploración alrededor de las problemáticas de los entornos intra y extra escolares, haciéndose viable este estudio por la aceptación que los estudiantes manifiestan en relación con prácticas artísticas como la música, la pintura, la danza, la escultura, la literatura y el dibujo, el criterio de trabajo colaborativo que facilita la interdisciplinariedad, el diseño curricular y la fundamentación teórico-conceptual en este campo del conocimiento.

Se espera que con la implementación de esta propuesta los seres humanos comprometidos en el proceso (comunidad educativa) construyan relaciones positivas con su entorno, fortalezcan su autoimagen, reconozcan la otredad, la divergencia, favorezcan el trabajo colaborativo para lograr objetivos comunes, aunado al ejercicio de valores. Se toma el arte como una opción para generar espacios de sana convivencia donde cada uno aporta sus talentos y habilidades.

Finalmente, la experiencia docente, el conocimiento pedagógico y la investigación se reúnen en un ejercicio de fortalecimiento personal y profesional que genera la formulación de nuevos planteamientos, dando lugar a modificaciones y reconstrucciones de los principios, modos y asunciones de la práctica pedagógica. Por lo anterior, es imperativo reconocer la capacidad

expresiva del estudiante y potencializar la misma, a partir de las expresiones artísticas para replantear su realidad y trascender su entorno.

Capítulo 2

ENCONTR...ARTE

Para el desarrollo de esta investigación, la perspectiva teórica se enfoca en los trabajos que consolidan la idea de acercamiento entre ser humano, arte, educación, contexto escolar, convivencia y armonización.

Varios autores han planteado, desde mitad del siglo XX, la relación posible entre estos componentes, teniendo en sus tesis diversidad de argumentos pero, entre ellos, el punto de partida es la idea de observar, interpretar, definir y caracterizar la dinámica social de los sujetos mediada por la escuela. El encuentro cotidiano permite la interacción de individualidades y ésta ha sido objeto de estudio desde diferentes disciplinas: filosofía, psicología, sociología, antropología, lingüística, etnografía, etno-lingüística, pedagogía, entre otras, generándose un intercambio de hipótesis, saberes, propuestas, teorías y resultados de los procesos de investigación.

La investigación educativa es una de las prácticas más beneficiada con las contribuciones de estos estudios disciplinares y, en este caso, se contará con las orientaciones teóricas formuladas desde el constructivismo, teniendo en cuenta que en su desarrollo participaron varios autores en diferentes estadios y épocas, distinguiéndose una previa, un desarrollo pleno y variantes conceptuales. En su orden, Piaget, Novack, Ausubel, Bruner y Vygotsky, se consideran pilares en la historia del constructivismo y, a partir de sus propuestas, se desarrollará el problema de investigación.

El constructivismo se fundamenta en los siguientes principios enunciados desde la filosofía (Alfaro, Andonegui y Araya, 2007)

- Principio de interacción del hombre con el medio.
- Principio de la experiencia previa como condicionadora del conocimiento a construir.
- Principio de elaboración de “sentido” en el mundo de la experiencia.
- Principio de organización activa.
- Principio de adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad (p 82).

Desde la perspectiva antropológica el constructivismo identifica las posibilidades que posee el hombre de elaborar su realidad personal, de participar en la configuración de un mundo adaptado a sus características. El ser humano rebasa el acondicionamiento de carácter instintivo por tanto, su existencia se determina por la construcción constante, por la orientación de ésta para un propósito, la demanda de la acción como una necesidad, la interacción a través del lenguaje que le permite situarse en un medio. Entonces, el ser humano construye y reconstruye su propia realidad y su propio conocimiento de la realidad.

Epistemológicamente, el constructivismo parte del análisis del conocimiento, sus alcances y limitaciones; ubica las categorías del conocimiento abstracto, científico y, lo que puede llamarse, un conocimiento de lo social en el cual participan los individuos y las comunidades. Piaget propuso que el conocimiento es el resultado de la interacción sujeto-cultura, es decir, el niño construye esquemas que se complejizan en esta interacción y que permiten la actuación sobre la realidad, acerca de la cual se identifican propiedades, se reconocen categorías y se apropian conceptos, produciéndose las estructuras mentales.

Desde Vygotsky “el desarrollo ontogenético de la psiquis del hombre está determinado por los procesos de apropiación de las formas histórico-sociales de la cultura; es decir, articula los procesos psicológicos y socio-culturales en una propuesta metodológica, genética e histórica a la vez.” (Matos, 1962. p.61). Vygotsky establece una relación entre desarrollo y aprendizaje siendo éste un factor del desarrollo. Las relaciones entre las dos dimensiones se establecen a partir de estos criterios:

- Desarrollo y aprendizaje suceden en un contexto social y un proceso de interacción.
- El desarrollo implica un proceso de internalización a través del cual el niño reconstruye internamente operaciones externas.
- Los procesos psicológicos se construyen en la interacción de los seres humanos, trascendiendo el plano intrapersonal.
- El desarrollo cultural del niño sucede en dos estadios, primero entre personas y luego en el interior.
- El aprendizaje precede al desarrollo pero son interdependientes.
- El aprendizaje se concentra en la zona de desarrollo próximo, a la cual concurren el conocimiento y el desarrollo de las habilidades por adquirir, requiriéndose de la instrucción, interacción y las ayudas externas.

En Bruner, lo cognitivo se adquiere desde tres procesos educativos:

- El aprendizaje se da desde condiciones de motivación intrínseca generada por la curiosidad, necesidad de desarrollar sus competencias y reciprocidad que demanda el trabajo cooperativo.

- Los modos de representación determinan la organización de la información y contenidos de aprendizaje, de tal modo que estén adecuados a la estructura cognitiva de quien aprende.
- El aprendizaje como proceso debe organizarse gradualmente, avanzando en complejidad en la medida que la formación se fortalece. La profundización en contenidos, ideas y conceptos, genera modificación de las representaciones mentales, adquiriendo capacidad para categorizar, conceptualizar, crear e imaginar su realidad.
- La contextualización de las situaciones de aprendizaje refuerza el proceso pues favorece el dominio de los conceptos. Es importante la presencia del docente que identifica la competencia del estudiante y, de acuerdo con ella, asigna responsabilidades. El grado de apropiación determina también el avance en la adquisición del conocimiento.
- La narración permite la construcción de la identidad, la autonomía y la pertinencia del sujeto en la historia, como discurso significativo que da explicación al mundo.
- Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben situarse en prácticas cooperativas de trabajo. La reciprocidad tiene carácter intrínseco en el proceso; el compartir, el hacer en conjunto y el cooperar, presuponen un trabajo con mejor producción.

A partir de Ausubel, cuyos estudios subyacen en el constructivismo, el conocimiento previo se considera la variable determinante para el aprendizaje significativo. La capacidad de relación entre la estructura cognitiva del sujeto y los nuevos aprendizajes da como resultado nuevos significados. El autor plantea que las ideas simbólicamente expresadas en conexión con la existencia del sujeto que aprende, generan una significación adecuada para interactuar con la nueva

información. El conocimiento previo se modifica en el proceso de construcción de nuevos significados. Como afirma Novack (1988) “el conocimiento humano es construido; el aprendizaje significativo subyace a esa construcción” (p.14). Como proceso, el aprendizaje significativo se construye de una manera no arbitraria, con principios lógicos y coherentes que existen ya en el sujeto, conocimientos relevantes a los que Ausubel llama subsumidores. El conocimiento previo sirve de matriz ideacional y organizativa para la incorporación, comprensión y fijación de nuevos conocimientos. La significación está representada en el hecho de producir amplias posibilidades desde diferentes campos del conocimiento. Un aprendizaje significativo se expresa con diferentes signos dada su multiplicidad y disponibilidad. Para Ausubel los organizadores soportan ideas de afianzamiento que permiten relacionar e integrar el nuevo conocimiento; así mismo, son puente cognitivo entre lo que el sujeto ya sabe y lo que necesita saber; también facilitan una actitud favorable hacia el aprendizaje significativo y la discriminabilidad.

En el presente proyecto, a partir de las bases teóricas del constructivismo y el aprendizaje significativo, teniendo como propósito la construcción de una propuesta de intervención de los espacios escolares desde la expresión artística como manifestación lúdica del ser humano, se integran los estudios realizados por Johan Huizinga (1972), especialmente en *Homo Ludens*, Carlos Jiménez en Pedagogía de la Creatividad, su artículo Lúdica, creatividad y desarrollo humano, en la revista Pañuelos en Rebeldía; el informe de la revista Perspectivas, la Educación Artística: un desafío o la uniformización; los libros de la colección Metas Educativas 2021, Educación Artística, Cultura y Ciudadanía y Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, de la teoría a la práctica, publicados por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la ponencia Formación Artística y Cultural: ¿arte para la convivencia? de

Carlos Miñana y otros, en el marco del Séptimo Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de Países Iberoamericanos en Caracas, Venezuela, octubre 2006. Así mismo, el artículo de Amparo Cebrián (2009), Educación artística. Convivir con arte, en la revista *Compartim*.

Para Huizinga el juego se ubica en un núcleo primario de la actividad humana y su intención de querer saber lo que es el juego, lo lleva a describir el fenómeno lúdico llegando a la conclusión de su carácter “inderivable, independiente, primario”. La perspectiva de Huizinga es de carácter antropológico y, al definir el fenómeno lúdico desde éste, indica que el juego representa una suspensión de la vida corriente; en su alteridad, se suspende la vida mientras se juega. Cuando se ha jugado, el acto permanece en el recuerdo como creación y evocación espiritual, es transmitido por tradición y se puede repetir en cualquier momento. En las construcciones culturales, el juego ejerce soberanía: “es sólo en el empleo del ocio, en la utilización del tiempo libre y la recreación, donde se van a dar las condiciones de culturizarse” (p.12)

Huizinga propone un sentido del juego que rebasa lo biológico y lo físico y que, tal vez se aproxima al dominio de lo estético; sin ser lo bello inherente al juego, éste se acompaña de elementos relacionados con la belleza. La gracia y la alegría aparecen ya en las formas más primitivas del juego. El autor enumera las características que constituyen el fenómeno lúdico: “Todo juego es antes que nada una actividad libre” (1976, p.205), en cuanto su espontaneidad, apertura, gusto y gozo propio. “El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha” (1976, p. 248), al jugar se simula una vida, se figura una situación. “El juego es desinteresado”

(1976, p.248), no atiende a satisfacción directa de necesidades, no personaliza un deseo aunque sí configura ideales de expresión y convivencia, pertinentes a la celebración, a la fiesta, al culto. Esta última característica es su esencia cultural. “El juego crea orden, exige una reglas” (p.179), que están conectadas con el dominio estético. Los elementos que se identifican corresponden a la comprensión de lo bello, tensión, equilibrio, oscilación, contraste, variación, traba, liberación, desenlace. “Está lleno de las dos cualidades que el hombre puede encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía” (1976, p. 210). La tensión propia del juego imprime un contenido ético: “Se ponen a prueba las facultades del jugador; las reglas del juego son obligatorias y no permiten duda, se crea un carácter particular, propio, asumiendo el jugador el disfraz que hace ser otro” (1976, p.190).

Huizinga define: “El juego, en su aspecto formal es una acción libre ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual” (1976, p.50).

Los planteamientos de Huizinga en relación con el juego, permiten la construcción de una base teórica que se complementa con el trabajo propuesto por Carlos Alberto Jiménez en *Lúdica Creatividad y Desarrollo Humano* (2003, p.149-157); en este documento el autor establece una línea de continuidad entre lúdica, juego y creatividad que requiere el reconocimiento del caos, pues

los momentos lúdicos desdibujan el tiempo y el espacio, generando un desorden que posibilita la creatividad. Cuando el juego libera al ser de la inmovilidad, el letargo, el aislamiento, fluye la zona de distensión que lo hace libre para crear, oscilando desde el caos-deseo hasta normas-leyes. La creación en el juego dinamiza las posibilidades de interacción; una nueva norma, la inclusión de variantes al jugar, la asunción de propuestas para extender los periodos de juego, conllevan la participación, el auto-ordenamiento, la deconstrucción y la proposición. Quien juega se permite la libertad de pensar y de actuar en un espacio difuso, sin límites o predeterminación; este devenir constituye el placer libertario. Las experiencias culturales ligadas a la lúdica, biológicamente son las que producen mayor secreción, a nivel cerebral, de sustancias endógenas como las endorfinas, la dopamina la serotonina. Estas moléculas mensajeras, según las neurociencias, se encuentran estrechamente asociadas con el placer, el goce, la felicidad, la euforia, la creatividad, que son procesos fundamentales en la búsqueda del sentido de la vida por parte del ser humano. Desde este punto de vista, se hace necesario ampliar los territorios cognitivos de los sujetos a través de la lúdica para que, como mínimo, se vincule a la transformación de las miradas y la comprensión del mundo de una forma natural y placentera.

En este sentido, la lúdica, el juego y la creatividad, trascienden la fisiología humana, se insertan como motores de la dinámica cultural y propenden el desarrollo humano. El acto lúdico incluye la auto-modificación del ser humano, especialmente en el establecimiento de vínculos con otros, por medio del cuidado físico, las afectaciones, el amor, que se producen en el juego social; siendo un fenómeno cultural propio del ámbito comunicativo-relacional, contribuye al desarrollo humano en los espacios de la creatividad y de la convivencia humana. La transformación se produce a nivel biológico y comportamental, generada por procesos que ocurren en la dimensión

lúdica, asociados con el campo emocional-afectivo que produce el juego. La lúdica como actitud permite una disposición del ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de establecer relaciones en espacios de disfrute y goce caracterizados por la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, las prácticas artísticas como el baile, la escritura, la lectura, la escultura, la pintura, la música, cuyas interacciones sociales no requieren recompensa, más allá de la gratitud y de la felicidad que le son inherentes.

La propuesta de intervención de la convivencia escolar a partir de las expresiones artísticas tiene como soporte teórico en cuanto a las dinámicas de interacción en contextos educativos, los estudios adelantados por Carlos Miñana (2006), quien ha desarrollado cuestionamientos en torno al uso instrumental del arte, especialmente como opción para atender conflictos generados a partir de la marginalidad:

Sin embargo, estamos asistiendo a un interés cada vez mayor por los posibles usos instrumentales del arte y de la educación artística como un recurso para fortalecer esos “módulos de convivencia” de los que hablaba Hayeck (1961), para los que están en conflicto con el sistema o que son marginales en la sociedad de mercado. Es decir, las artes, la cultura y la educación artística se están legitimando hoy no en sí mismas, como una expresión humana, como un patrimonio de la humanidad al cual tienen derecho todos los ciudadanos, sino en la medida que son útiles para proyectos de “convivencia”, de “resolución de conflictos”, de “formación para la paz”, orientados a esas inmensas juventudes marginalizadas para las que esta sociedad no les ofrece ni siquiera un presente, mucho menos un futuro (p.4)

Aunque el enfoque del profesor Miñana llegara a verse en contravía con la propuesta de intervención, su aporte fortalece la idea de desarrollar prácticas artísticas en la escuela como expresión de las representaciones sensibles que confluyen en la interacción escolar. De esta manera, el autor plantea cómo las políticas públicas en relación con el arte apuntan a soluciones que lo configuran como único medio para minimizar el conflicto, relegando la esencia del arte y su capacidad de transformación de los fenómenos sociales no como instrumento sino como lenguaje, forma expresiva asociada a la construcción de la belleza, al desencadenamiento de la sensibilidad que permite el goce estético, la admiración, el gusto, la libre expresión, el desarrollo de la investigación y la profundización epistemológica.

El autor plantea que el pensamiento neoliberal valora el arte, la cultura y la educación artística en cuanto que, como valor, hay que pagar por ellos pues participa en un mercado de bienes artísticos, culturales y educativos. Esta valoración ha permitido el diseño de políticas públicas en torno a la educación artística, la cultura, el arte, pero este valor se centra en la creación del mercado de servicios educativos en artes, convirtiéndose en el negocio del arte que avala el arte del negocio. El acceso se amplía en el juego de la oferta y la demanda. Esta supuesta libertad para acceder a las artes responde solamente a un modelo económico soportado en la rentabilidad, explica el autor.

Miñana se plantea un interrogante en relación con los “efectos” del arte y de la educación artística y cultural en la formación en valores y en la convivencia, a lo cual dice que: “debe, pues, resituarse y desplazarse hacia ¿bajo qué condiciones y en qué situaciones unos procesos artísticos

determinados pueden contribuir en dichos procesos de formación?” (2006, p.5). Ante este planteamiento, la idea de fortalecer la convivencia escolar en contextos que dinamizan prácticas culturales y artísticas, debe construirse desde la expresión sensible del ser que es capaz de manifestarse estéticamente y producir transformaciones que trascienden la básica inclusión de un modelo oferta-demanda.

La investigadora Amparo Cebrián (2009), explica que:

La educación artística en el aula favorece las prácticas compartidas y las experiencias sociabilizadoras en el mismo grupo. Pero debemos enfocar cada trabajo plástico de nuestros alumnos y alumnas hacia una dimensión más amplia que nos arrastre fuera del aula y trascienda, al menos, al entorno escolar. (p.1)

Esta propuesta identifica en la actividad artística dos vertientes: 1º. La individual, en la cual se genera el “desarrollo conceptual, perceptual y procedimental”. (p.1) El área de artística plantea unos objetivos entre los cuales se encuentra el “progreso artístico personal”. (p.1). Los participantes en el proceso muestran su desempeño a través de las prácticas diseñadas en el programa de curso. 2º. La social, que propicia “la proyección de la actividad artística”. (p.1). La interdisciplinariedad se plantea como una opción para que el arte encuentre un lugar real en la construcción del conocimiento, en la formación de ideas que se promueven en la interacción. Las expresiones artísticas permiten la participación en certámenes que involucran diferentes contextos. Estos vínculos de participación colectiva posibilitan el intercambio de las dinámicas de socialización y con ellas, las prácticas socio-culturales en las que concurren los principios éticos a partir de los cuales los sujetos se relacionan.

La profesora Cebrián afirma al respecto:

En el desarrollo de la actividad artística, la individualidad es el origen de su expresividad plástica, pero durante el proceso creativo el alumno va siendo objeto de comentarios y críticas más o menos favorables por sus propios compañeros y compañeras de grupo, que de una manera intuitiva se atreven a aplaudir o denostar el trabajo de los demás, incluso el suyo propio (2009, p.1).

Se crea una relación recíproca de reflexión artística no dirigida, la espontaneidad permite el acercamiento a las primeras posturas críticas de los estudiantes. En este proceso es importante reconocer que las prácticas de aula deben ser el resultado de un diseño sistemático soportado en teorías y conceptos, que el docente visibiliza a través de la propuesta pedagógica, dando a las expresiones artísticas el rigor necesario como disciplina, alejándose de la simple improvisación y de los intentos de producción como recurso para llenar un requisito del currículo. La construcción de sujetos críticos en el contexto formativo, encuentra en el arte una doble posibilidad: la apreciación inicial de la expresión individual y la apropiación conceptual para la lectura de propuestas artísticas en el contexto, fortalecida por la dimensión ética que permite la crítica respetuosa y argumentada, creando ambientes de receptividad y diálogo de saberes, como procesos enriquecedores de convivencia armónica.

La proyección social de la práctica artística que se traslada a otras áreas para su difusión, se comparte, se muestra y, en ocasiones, forma parte de una experiencia artística de la escuela. Los estudiantes se relacionan por medio de su trabajo artístico y lo comparten con estudiantes de

otros niveles, generando actitudes y comportamientos coherentes en la construcción del respeto hacia la diversidad. Afirma la profesora Cebrián (2009):

Siempre consideramos el valor de la convivencia dentro del aula y olvidamos que las relaciones en la escuela se establecen en distintos ámbitos tales como comedor, patio, actividades deportivas y extra-escolares,... con una amplia diversidad de edades y procedencias en estos espacios se conocen y descubren, y se desarrollan relaciones personales no académicas (p.1).

Otro de los conceptos que fundamenta esta propuesta es la expresión artística que tiene su esencia en el arte como expresión humana intrínseca a la experiencia sensible; ésta encuentra su intersección con el juego y lo lúdico en el imaginario social en el que convergen. La creación artística, como producto, es susceptible de catalogarse como un acto individual, sin embargo, su génesis reside en el tejido cultural, fuente de la cual surgen el juego y lo lúdico. El ser social que habita en la individualidad se proyecta en un colectivo en el que actúa, se representa y se reconoce.

Por lo anterior, la educación artística en el aula favorece las prácticas compartidas y las experiencias sociabilizadoras pero este resultado debe trascender a una dimensión más amplia fuera del aula, el entorno escolar.

La relación arte-convivencia permite el desarrollo de planes, conceptos y objetivos propios del área de conocimiento; así mismo, la proyección individual en cuanto a expresión artística. Este carácter particular es susceptible de transformación a lo social. La interdisciplinariedad, las prácticas colectivas organizadas en actividades como exposiciones o

muestras, posibilitan el encuentro de individualidades y generan intercambio de expresiones, interpretaciones y construcción de pensamiento crítico en relación con manifestaciones estéticas. A partir de estos encuentros se construyen vínculos de aceptación que movilizan valores y generan espacios de ambientes armónicos.

En relación con lo anterior la existencia del juego remite a los primeros planteamientos que, desde la filosofía, se han hecho en diversas culturas. Para la cultura occidental, la influencia del pensamiento socrático y su desarrollo con Platón y Aristóteles, muestra al ser humano integrado a una situación que no es seria pero requiere la formalidad de la participación y la asunción de un rol comprometido. Ante esto, los filósofos de la antigua Grecia plantearon la proximidad del juego con el ocio y el distanciamiento con el trabajo; sin embargo, estas tensiones y sus puntos de encuentro y desencuentro se han planteado en el universo del Homo Ludens. “su objeto es, pues, el juego como una forma de actividad, como una forma llena de sentido y como función social...las grandes ocupaciones primordiales de la convivencia humana están ya impregnadas de juego. Jugando fluye el espíritu creador del lenguaje...La humanidad se crea constantemente su expresión de la existencia, un segundo mundo inventado...” (1972, p.15, 16)

Junto al juego surge la idea de lo lúdico que, teniendo orígenes cercanos, se entrelazan en las manifestaciones culturales de una sociedad. Lo lúdico arraiga en el ser humano la capacidad sensible para divertir espacios y momentos habituales, transformando la cotidianidad a través de representaciones desde los imaginarios que confluyen en una propuesta. De esta manera, la recreación de realidades demanda la interacción humana; es la experiencia sensible en el entorno,

la capacidad de integrarse a ese entorno, de encontrar sentido y relación en y con él, lo que genera una manifestación afectiva del ser en un contexto. El sujeto se siente integrado en tanto que existe y es reconocido por sus pares, experiencia que lo visibiliza y lo configura como parte de ese micromundo construido en el encuentro.

Esta relación arte-pedagogía es planteada por Herbert Read (1943) en Educación por el Arte, quien concluye: “La unión de la educación y las artes opera positivamente en el tejido neuronal de los menores, fortalece la autoestima, salvaguarda la identidad cultural y propicia el pluralismo, el reconocimiento y el respeto por los otros” (p.220).

Sumado a lo anterior, otro de los términos clave para esta propuesta de intervención es la creatividad; según López y Recio (1998), la creatividad es un estilo que tiene la mente para procesar la información, manifestándose mediante la producción y generación de situaciones, ideas u objetos con cierto grado de originalidad; dicho estilo de la mente pretende de alguna manera impactar o transformar la realidad presente del individuo.

Para Gardner (1997), la creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones que, según el autor, son inteligencias, como la matemática, el lenguaje o la música. Una determinada persona puede ser muy original e inventiva en una de esas áreas sin ser creativa en ninguna de las demás.

En esta misma línea, aparece el concepto de carnaval por tratarse de una expresión artística que vincula los elementos señalados y que es un eje transversal para la propuesta de intervención. El carnaval es una celebración, una fiesta que ha tomado muchas formas y significados, según la época y ubicación geográfica por las que ha transitado. Éste se caracteriza porque se rompen los cánones morales y se liberan los más profundos deseos por medio de un cambio de roles y la supresión de jerarquías. Sin objeción alguna, el denominador común de estas fiestas es su carácter lúdico que se expresa por medio de lo permisivo dejando carta abierta a quienes deseen transitar por los placeres de la fiesta y el desborde del color y de la vida.

Desde una perspectiva historiográfica, el carnaval es estudiado como el acto que da cuenta de la condición popular y ampliamente participativa y que se considera la “fiesta de la inversión” donde se cuestionan las jerarquías y poderes establecidos subvirtiendo los roles vigentes y funcionando como una válvula de escape de las tensiones.

Mijail Bajtin (1987), en sus estudios sobre carnaval, introduce la idea de que las formas carnavalescas como expresión de la cultura popular, son el rechazo a una visión rígida y estática de la realidad; el discurso carnavalesco crea una polifonía que permite encuentros y desencuentros en la constante reconstrucción de la realidad.

Por ello, el carnaval recrea lugares cotidianos con un sentido nuevo, donde el tiempo, los problemas y las posturas sociales económicas y políticas quedan en suspenso.

Dentro de este mismo carnaval y como elemento implícito, se encuentra el movimiento representado en el cuerpo y la danza. Según Bentivoglio (1977), danzar significa lanzar una energía directamente corpórea que penetra en la realidad de cada gesto y de cada acción. La danza se manifiesta entonces como inmersión de la realidad. Desde la perspectiva contemporánea el cuerpo deja de ser un objeto de la danza para convertirse en una metáfora de la experiencia del hombre que construye una obra artística a través de una poética coreográfica. La danza es un arte efímero pues desaparece apenas ha tenido lugar, solo existe en la relación estrecha con un espectador verdadero creada en un encuentro instantáneo. La danza y su relación con el cuerpo libera un pensamiento: ¿De qué es capaz un cuerpo en tanto cuerpo? Es capaz de arte, es decir, es mostrable como pensamiento original. El cuerpo se vincula en la danza dando un espacio al pensamiento. Un cuerpo que expresa subjetividad, que permite el reconocimiento de una personalidad, de una relación entre ambas y la revelación de la presencia de una idea estética que articula la relación.

Ahora bien, una vez abordado este aspecto teórico, es importante contextualizar la temática normativamente, para ello podemos comenzar señalando que es menester de las instituciones educativas brindar a los educandos la oportunidad de desarrollar sus capacidades físicas y mentales donde los estudiantes hagan despliegue de sus talentos y propender su desarrollo integral; es así que, cuando un niño llega a la escuela y muestra cierto interés por el arte, es en este lugar donde se debe orientar su talento y generar condiciones favorables para su desarrollo (MEN, 2000).

La Convención sobre los derechos del niño en su Artículo 29 (1989), consagra como obligación del Estado, a través de la educación, el que se desarrollen las capacidades mentales y

físicas de los estudiantes al máximo; este desarrollo debe ir paralelo al reconocimiento de los valores propios de su cultura. Una educación que propenda la formación de ciudadanos que estén dispuestos a asumir una vida responsable, pacífica, en donde se promuevan valores como la tolerancia, igualdad y la equidad sin distinción alguna.

De igual manera, en la Constitución Política de Colombia se reitera el compromiso de la educación frente a la formación democrática de los nuevos ciudadanos y enlaza esta labor con la práctica de la recreación para el mejoramiento cultural, ambiental y científico de la nación (1991).

Son también fines de la educación concomitantes a la presentación de este trabajo, aquellos orientados a la formación integral de los estudiantes, donde se propenda el fortalecimiento del respeto por la vida, la paz, la convivencia, el pluralismo la justicia y la equidad (Ley 115 de 1994); en la escuela se hace necesario que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio social dentro y fuera de las aulas que, como pares, creen dinámicas en torno al respeto y la convivencia armónica.

Entonces, la escuela toma un papel decisivo en cuanto a la convivencia se refiere, pues es ahí donde se detectan algunas de las actitudes y conductas generadoras de violencia tipificadas en la Ley 1620 de 2013, que crea un sistema intencionado en la adopción de estrategias conducentes a promover la mediación, reconciliación y divulgación de experiencias que inviten a la sana convivencia, dando entre ellas especial atención a las relacionadas con la recreación, el arte, la cultura y el deporte, que son actividades de interés y de aceptación entre los estudiantes,

de cumplimiento obligatorio por encontrarse relacionadas en la Ley 1098 de 2008, sobre Infancia y Adolescencia, en la cual, además, se da como obligatorio el fomento a la participación de los estudiantes en este tipo de actividades y el estímulo a las manifestaciones e inclinaciones culturales.

Ante estos planteamientos, surge el interrogante ¿Cuál es el lugar de la educación artística en la escuela?; pues bien, durante años las artes en la escuela no han tenido mayor relevancia pues es el área en la que se piensa según la coyuntura, se les asigna a los docentes para completar carga académica o, en el peor de los casos, es la de menor intensidad horaria, desestimulando así otros tipos de inteligencias que deben ser reconocidas en el aula, dejando de lado el vínculo de lo artístico con la identidad y la cultura local-nacional.

Como se manifiesta en los Lineamientos para Educación Artística (2000), se hace necesario el desarrollo integral de la infancia y la juventud en un país como Colombia, con altos índices de violencia y con urgente necesidad de mejorar la convivencia y fortalecer espacios de participación democrática.

Por lo anterior, es imperativo reformular el papel de la educación artística en el aula-curriculum como un elemento significativo que incida de forma relevante en el manejo de las relaciones interpersonales, pues su práctica posibilita el trabajo en equipo, la creatividad, contribuye al desarrollo de la sensibilidad por las diferentes manifestaciones culturales, el aprecio del otro, la comunicación, explicitación de ideas y construcción de pensamiento crítico. En

concordancia a lo anterior, en el Compendio de Políticas Culturales (Ministerio de Cultura de la República de Colombia, 2010), la educación artística es un ejercicio experimental que pone a prueba la capacidad de aceptar el disenso y la crítica, donde el error es una posibilidad pero también una puerta abierta para ser escuchado individualmente o en construcción con los demás.

En la relación arte-convivencia se hace necesaria la generación de estrategias de intervención conducentes a establecer ambientes armónicos que utilicen el primero como una herramienta que permita mitigar situaciones violentas en el aula, donde se estimulen aptitudes para la construcción de escenarios de recreación y cultura ciudadana (Ley 1620 de Convivencia Escolar, Artículo 25, 2013).

Finalmente, los siguientes antecedentes investigativos desarrollados en la especialización Pedagogía de la Lúdica, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Fundación Universitaria Los Libertadores, sirven como base para el presente trabajo por su relación con el tema: el primero se denomina “Ambientes lúdicos que conlleven a la práctica de normas de convivencia en la Institución Educativa Hermano Antonio Ramos de la Salle, del D.T. Cartagena de Indias” (2015), de Enith del Carmen Bertel González, Luz Esther Durán Díaz y Carmen María Serrano López”, el objetivo de este proyecto se centró en la creación de ambientes lúdicos que inciden en la disminución de las manifestaciones de agresión y violencia y que aporten herramientas para la superación de situaciones de conflicto.

El segundo antecedente que brinda soporte a este trabajo se denomina: “Incidencia de la lúdica en los procesos de formación para una sana convivencia escolar en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Santo Domingo Savio, Fe y Alegría, Medellín”, de Yanuba del Carmen Díaz Lotero, Beatriz Helena Saldarriaga Valdés y Elba Mosquera Garcés (2015). El proyecto propone el desarrollo de estrategias lúdicas pedagógicas en el aula mediante la aplicación de valores como la cooperación, la solidaridad, el respeto y la tolerancia, elementos fundamentales para fortalecer la convivencia escolar.

El tercer trabajo recibe el nombre de “Fortalecimiento de la sana convivencia de los estudiantes en los descansos pedagógicos, mediante el desarrollo de estrategias lúdico-recreativas en la Institución Educativa Pedro Pablo Ramírez del municipio Abejorral, Antioquia”, de Beatriz Elena Marulanda Castrillón, Flor María Ospina Giraldo y Sandra Milena Álvarez Rivera (2013). Este estudio es el resultado de la intervención ante la problemática institucional en torno a las deficiencias de la sana convivencia en los descansos pedagógicos, para lo cual se implementaron varias estrategias, enfatizando en la ludoteca como espacio para fortalecer las competencias ciudadanas.

Así mismo, se revisó el trabajo de grado “Actividades lúdico-pedagógicas para mejorar las relaciones de convivencia en los estudiantes del grado cuarto de primaria del Centro Educativo Granadillo de Chaves, municipio de Buesaco, Nariño”, de Ángela Nivia Mosquera Sánchez (2014), de la UNAD, San Juan de Pasto, estudio que se orienta a reducir las manifestaciones agresivas generadas por la carencia de prácticas de valores, mediante la promoción de la lúdica y

la pedagogía como constructores de interacciones positivas basadas en respeto, compañerismo, tolerancia y cooperación.

Capítulo 3

ENRUT...ARTE

La presente investigación de tipo cualitativo acerca los procesos de indagación e interpretación a situaciones que se viven en un entorno determinado, en el cual los sujetos que participan son la razón de ser de la investigación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.524), “La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto”.

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, sus perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma como los participantes perciben subjetivamente su realidad. Se guía por áreas o temas significativos de investigación, sin embargo, en lugar de que la claridad de las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y análisis de los datos.

El enfoque metodológico para abordar la investigación del problema propuesto es el descriptivo e interpretativo, atendiendo a la identificación de un fenómeno y sus componentes y la correspondiente interpretación de éstos, tales como propiedades, características y rasgos importantes. Según Hernández (2010), el alcance de un estudio descriptivo se dirige

fundamentalmente a los fenómenos sociales o educativos en una circunstancia temporal y espacial determinada. Los estudios descriptivos configuran una aproximación a un aspecto de una realidad social, caracterizando un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores; en este caso, la búsqueda se centra en un fenómeno escolar identificado en la dinámica cotidiana que presupone unas ideas, las cuales servirán de base para el estudio de la situación, a través de la observación, análisis y caracterización de las expresiones del grupo.

En relación con lo anterior, la dinámica escolar, objeto de la investigación, incluye la participación de unos sujetos en su ambiente natural y en relación con el contexto. El reconocimiento del terreno permite la familiaridad del investigador con el tema en cuestión.

Así mismo, la línea Institucional en la cual se inscribe el proyecto mencionado es Pedagogía Medios y Mediaciones, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación bajo la línea Pedagogías, didácticas e infancia, eje de Didácticas, sub eje de Metodologías Didácticas. Lo anterior, porque la investigación acerca de las mediaciones en relación con la pedagogía, presupone la posibilidad de transformación de ambientes educativos rígidos en situaciones flexibles que permitan el reconocimiento de la singularidad de los educandos, la contextualización de los procesos formativos, la generación de sentido en la construcción del conocimiento.

La concepción del mundo a partir de las experiencias de generaciones contemporáneas demanda unas nuevas formas de asumir las dinámicas de interacción en los ambientes escolares; para ello, la pedagogía debe replantear esquemas tradicionales y proponer opciones que, desde la didáctica, integran a los sujetos a un mundo en el cual se visibilizan, se autoconstruyen y se

identifican. Nuevos ambientes de aprendizaje articulados con las características de los sujetos que aprenden, permiten una dinámica de comunicación más efectiva y generan múltiples expresiones desde el ser.

La población vinculada al proyecto es la comunidad estudiantil de la jornada de la mañana de la Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo, con un número de 400 estudiantes. Para la recolección de la información se determinó la población que conoce el proceso de implementación de las expresiones artísticas en la Institución, correspondiente a 320 estudiantes que integran los grados séptimo a undécimo, tomando como muestra el 10% de ellos.

Para la recolección de información el respaldo teórico es la observación participante, que se describe como:

Aquella en la que el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando; se identifica con él de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros... En palabras de Goetz y LeCompte (1988), la observación participante se refiere a una práctica que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus formas de vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la vida diaria” (p.126)

La técnica de observación será directa que permitirá analizar comportamientos y actitudes de los estudiantes al describir situaciones; a través de esta técnica es posible identificar la información desde el contacto directo, sin intermediarios que afecten la percepción que se tiene de los estudiantes y de su actuación en contexto.

De igual manera, se empleará la técnica de entrevista mediante la estrategia de grupos focales, que tienen como propósito registrar cómo los participantes elaboran en la interacción, su realidad y experiencia. En su calidad de acto comunicativo, el contexto determina los modos de relación, lo cual se convierte en objeto de estudio para el investigador. La entrevista grupal es abierta pero atiende a unas condiciones previas que orientan la dirección de la misma. En este sentido, el investigador selecciona un grupo de individuos los cuales participarán en una discusión alrededor de una temática o hecho social desde su propia experiencia.

En esta misma línea, será útil la implementación de los grupos focales; según Miguel Aigner, (2009, p.9), los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. El propósito del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones situadas en un contexto.

De esta forma, el proyecto “Las expresiones artísticas en el fortalecimiento de la convivencia”, adquiere carácter cualitativo pues se centra en las experiencias de los participantes en un proceso educativo, del cual se obtiene información detallada y profunda, se identifican las cualidades, características individuales y diversidad de la población, teniendo resultados individualizados que aportan conocimiento claro, preciso y actualizado del fenómeno en estudio. No hay estandarización ni parametrización de la información, por tanto, todo resultado adquiere sentido en cuanto a la incidencia que se quiere identificar.

Capítulo 4

ENSAMBL...ARTE

“Espacios para IN...CORPOR...ARTE en la escuela” es una propuesta de desarrollo de prácticas artísticas como estrategia para el mejoramiento de las relaciones interpersonales en la convivencia escolar de la Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo de la ciudad de Cali.

En el diseño de la propuesta se logra, en primer lugar, identificar la visión que los estudiantes de la Institución han construido en relación con las expresiones artísticas; en segundo lugar, determinar la relación entre las prácticas artísticas y la generación de ambientes escolares armónicos y, en tercer lugar, estructurar una estrategia pedagógica desde las prácticas artísticas que transforme las relaciones interpersonales y el ambiente escolar.

El plan de trabajo se organizó en cinco fases cuya movilidad, construida a manera de engranaje, permite articular los procesos de exploración de imaginarios, organización de ideas, expresión de talentos y habilidades, transformación del entorno e identificación de la experiencia estética.

El título del proyecto y la denominación de las fases de éste, contienen la idea que se sustenta en la presente investigación acerca del arte como experiencia que sensibiliza y trasciende las relaciones interpersonales. La construcción de una línea de sentido alrededor del arte incluye las diversas manifestaciones artísticas que se posibilitan en los espacios escolares; en el caso específico del proyecto “Espacios para IN...CORPOR...ARTE en la escuela”, el sentido se construye desde la exploración de los imaginarios de la comunidad educativa en relación con las

prácticas artísticas escolares hasta la identificación de transformaciones en la dinámica social que converge en la escuela, resaltando el placer estético que surge de la participación, el reconocimiento de las capacidades individuales, el encuentro de las diferencias y el goce de la libertad en la representación de formatos distintos.

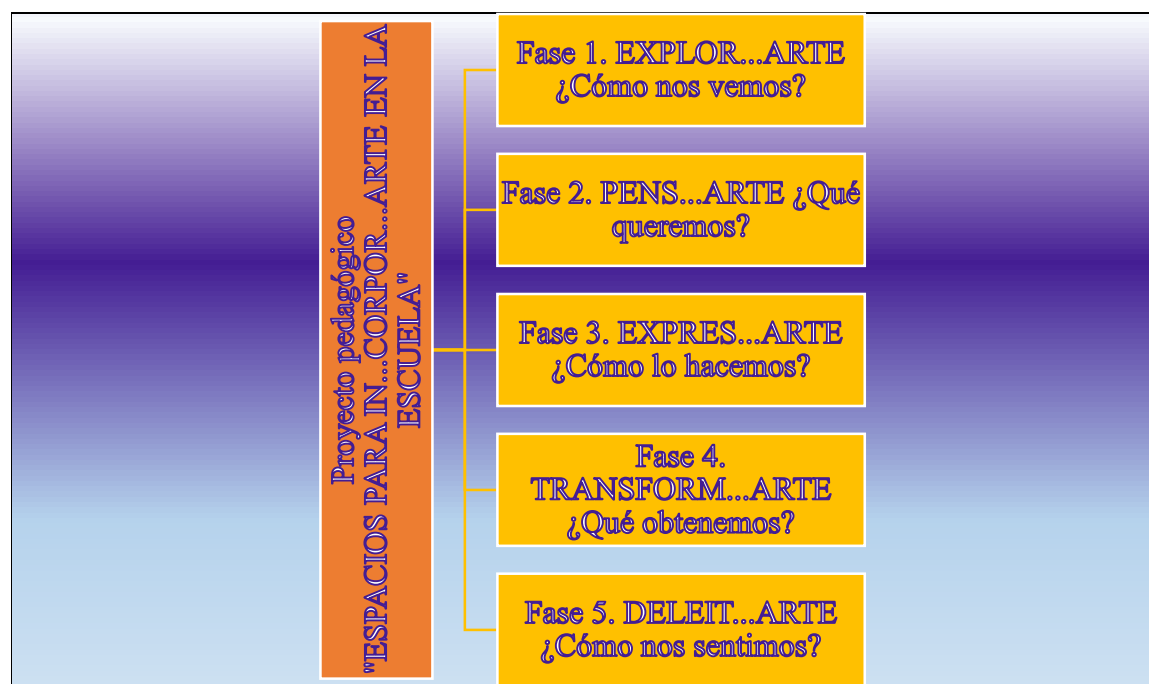
Cada fase aporta las bases para el desarrollo de la siguiente y esta secuencialidad se representa en la figura 1, así:

Figura 1. Fases del proyecto “Espacios para IN...CORPOR...ARTE en la escuela”

Fuente de las autoras

Figura 1. Fases del proyecto “Espacios para IN...CORPOR...ARTE en la escuela”

Fuente: de las autoras

En el anterior cuadro, se plantea un interrogante para cada fase, lo cual corresponde al desarrollo de la propuesta que se presenta a continuación.

4.1 EXPLOR...ARTE

En la etapa inicial se aplicó una encuesta (ver anexos), tomando como muestra el 10% de la población seleccionada, correspondiente a 32 estudiantes, desde el grado séptimo hasta el undécimo. Con ella se identificó la percepción de los estudiantes en relación con las prácticas artísticas desarrolladas en la Institución. A continuación, se presentan las ideas generales construidas a partir del análisis de la información obtenida:

Pregunta 1

La respuesta a la pregunta 1 (ver Gráfica 1), evidencia la permanencia de los estudiantes en la Institución Educativa, lo cual permite el conocimiento de la dinámica escolar. La gráfica muestra que más del 60% de los estudiantes encuestados ha permanecido, como mínimo, cinco años en la Institución, es decir, se sienten apropiados de un espacio que les es familiar.

Pregunta 2

Se evidencia la participación de las asignaturas del área de humanidades en la promoción de las prácticas artísticas, lo cual refleja un criterio interdisciplinar. Las respuestas en relación con las actividades demuestran el reconocimiento de las prácticas lúdicas como espacios idóneos para las expresiones artísticas y culturales. (Ver Gráfica 2)

Pregunta 3

En las respuestas se reflejan el gusto, la motivación y el compromiso de los estudiantes, quienes muestran sus talentos y capacidades al participar en el desarrollo de las actividades diseñadas en la propuesta pedagógica, especialmente en las expresiones artísticas (danza, dramaturgia, pintura, diseño). (Ver Gráfica 3)

Pregunta 4

La experiencia de participación en el carnaval, actividad central de la propuesta pedagógica “ESPACIOS PARA IN...CORPOR...ARTE EN LA ESCUELA”, refleja la relevancia que los estudiantes dan al efecto emocional positivo, al compartir con los compañeros y divertirse en espacios escolares desestructurados autónomos. (Ver Gráfica 4)

Pregunta 5

En la caracterización que los estudiantes hacen del ambiente escolar, se percibe la prevalencia de la experiencia sensible en relación con emociones gratificantes, fortalecimiento de

lazos entre compañeros, reconocimiento de las posibilidades en trabajo colaborativo, bienestar general, creación de espacios incluyentes, respeto por la libertad individual. (Ver Gráfico 5 y 6)

Pregunta 6

Los cambios más notorios están relacionados con la transformación del espacio escolar en el cual se percibe el fortalecimiento de buenas relaciones, entusiasmo en la práctica de actividades lúdicas, integración de la comunidad y participación en la propuesta pedagógica. (ver Gráfico 7)

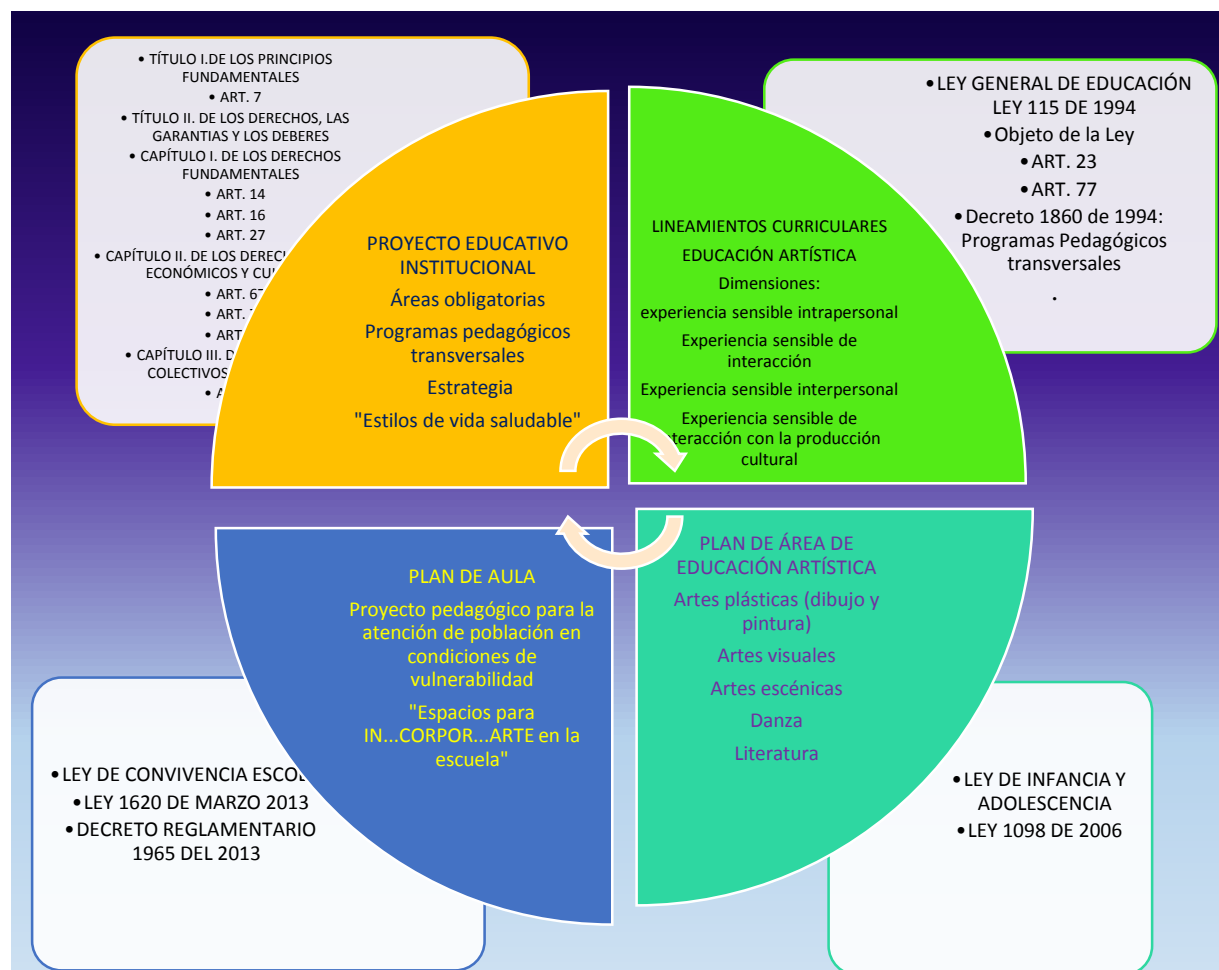
4.2 PENS...ARTE

En un segundo momento, se sistematiza la experiencia de la implementación del Proyecto a través de una secuencia pedagógica que parte de tres principios que recogen las necesidades del entorno escolar en el cual se desarrolla:

- a. Fundamentación normativa y pedagógica
- b. Integración curricular
- c. Contextualización

- a. La fundamentación normativa y pedagógica se presenta en el siguiente esquema:

Figura 2. Un lugar para el proyecto “ESPACIOS PARA IN...CORPOR...ARTE EN LA ESCUELA”

Fuente: de las autoras

El Proyecto Educativo de la Institución General Alfredo Vásquez Cobo, incluye los Programas Pedagógicos Transversales obligatorios, orientados por el Ministerio de Educación Nacional, que son: Educación Ambiental, Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, Educación para el ejercicio de los Derechos Humanos y Promoción de Estilos de Vida Saludable (PPEVS, 2009). Este último se diseñó con la estrategia Estilos de Vida Saludable y “surge para dar respuesta articulada entre el Ministerio Educación Nacional (MEN) y el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), a la necesidad de promoción de estilos de vida saludable en las Instituciones Educativas (IE)...”(MEN, 2009).

El diseño del Plan de área se fundamenta en los Lineamientos Curriculares de Educación Artística, trazados por el Ministerio de Educación Nacional (2002), en el cual se refleja la transversalización de la Estrategia Estilos de Vida Saludable, con el proyecto pedagógico para la atención de la población en condiciones de vulnerabilidad “ESPACIOS PARA IN...CORPOR...ARTE EN LA ESCUELA”. Este proyecto se desarrolla en una propuesta pedagógica y didáctica secuencial.

b. Integración curricular

- Enfoque interdisciplinar: en el Proyecto participan las asignaturas de educación artística, ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales, matemática, ética y valores, lengua extranjera, lenguaje y educación física. Como se refleja en el Cuadro 2, la interdisciplinariedad parte del encuentro de ejes, dimensiones y estándares básicos de competencia, que se tienen en cuenta en el desarrollo de la propuesta. La selección se hizo desde los criterios de correspondencia y pertinencia de los elementos curriculares mencionados, identificando la relación intrínseca que se establece entre asignaturas y que permite la integralidad en un proceso formativo (ver Cuadro 2).
- Enfoque transversal: a través del Proyecto cada asignatura asume corresponsabilidad; lo particular del diseño curricular en una asignatura toma sentido en el desarrollo pedagógico y didáctico de otra asignatura; así, la estructura curricular se teje dando origen a travesías conceptuales y temáticas que muestran diversos caminos y múltiples encuentros.

ENFOQUE INTERDISCIPLINAR DEL PROYECTO “ESPACIOS PARA IN...CORPOR...ARTE EN LA ESCUELA”

Cuadro 2. Correlación de asignaturas en la estructura curricular

<div>Estructura curricular</div> <div>ASIGNATURAS</div>	EJES CURRICULARES	DIMENSIONES	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS
Educación Artística	<p>PROCESOS DE RECEPCIÓN Contemplativo Selectivo Reflexivo Valorativo Perceptivo Mimético Analítico Pragmático</p> <p>PROCESOS DE CREACIÓN Y APROPIACIÓN Imaginativo Proceso de transformación simbólica de la interacción con el mundo Fundamentación conceptual Exploración Indagación Revisión Construcción Disposición Motivación Comprensión Interpretación Ejercitación</p> <p>PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN: Presentación Incorporación Exposición Exhibición Presentación Representación</p> <p>Gestión Interacción Montaje Emprendimiento</p>	<p>Intrapersonal (Subjetiva) Auto-identificación Aceptación Comprensión y significación con vínculos afectivos Conocimiento de sí mismo Valoración de actitudes y expresiones Fortalecimiento de autoestima Comprensión y regulación de sus sentimientos y emociones</p> <p>Desarrollo de su propia conciencia corporal</p> <p>Desarrollo de la expresión simbólica</p> <p>Social y cultural (intersubjetividad) Exploración del contexto</p> <p>Exploración de las prácticas y productos artísticos</p> <p>Exploración de la cultura local y universal</p> <p>Comprensión de su historia: Ámbito social</p> <p>Relación con otras áreas y campos del desarrollo humano</p> <p>Comprensión y significación de los modos colectivos de expresión</p> <p>Apropiación y transformación de la realidad</p> <p>Valoración de hábitos y costumbres</p> <p>Configuración de memoria y conciencia social</p> <p>Vinculación con el patrimonio y la cultura propios</p>	<p>Desarrollo perceptivamente las evocaciones y fantasías de la naturaleza, de los demás y de las cosas.</p> <p>Construyo diálogo de saberes.</p> <p>Manifiesto cambios en actitudes y comportamientos.</p> <p>Expreso sensaciones sentimientos e ideas a través de metáforas y símbolos.</p> <p>Desarrollo habilidades comunicativas a través de recursos tecnológicos e informáticos.</p> <p>Apropio elementos de experiencia estética y el lenguaje artístico.</p> <p>Expreso juicios valorativos.</p> <p>Comprendo el sentido estético y de pertenencia cultural.</p> <p>Construyo juicios apreciativos de la significación artística y del colectivo al que pertenezco.</p>
Ciencias Sociales	<p>Defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: multicultural, étnica, de género y opción personal de vida como recreación de la identidad colombiana.</p> <p>Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos.</p> <p>Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación, prácticas artísticas).</p>	<p>Relaciones con la historia y las culturas</p> <p>Relaciones ambientales y espaciales</p> <p>Relaciones ético-políticas</p>	<p>Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la humanidad.</p> <p>Respeto mis rasgos individuales y culturales y los de otras personas.</p> <p>Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales.</p> <p>Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas y propongo formas de cambiarlas.</p> <p>Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco.</p> <p>Comparo legados culturales de diferentes grupos y reconozco su impacto en la actualidad.</p> <p>Cuido mi cuerpo y mis relaciones con las demás personas.</p> <p>Uso responsablemente los recursos.</p>
	- Procesos de pensamiento y acción: cuestionamiento, formulación de hipótesis y explicitación de teorías; acciones que ejecuta el estudiante para alcanzar lo anterior; reflexión con análisis y síntesis.	<p>Entorno vivo</p> <p>Entorno físico</p> <p>Relación ciencia, tecnología y sociedad</p>	<p>Establezco relaciones entre deportes, salud física y mental.</p>

Ciencias Naturales y Educación Ambiental	- Conocimiento científico básico: relaciones biológicas; relaciones físicas y relaciones químicas.	Desarrollo de compromisos personales y sociales	Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy viviendo y que viven las demás personas. Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista los comparo con los míos y puedo argumentar lo que pienso ante argumentos más sólidos. Cumpro mi función cuando trabajo en grupo y respeto a las demás personas. Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas.
Lengua Extranjera	Interlingual Intercultural	Comunicativa: la lingüística, pragmática y la sociolingüística Conocimientos declarativos Destrezas y habilidades Conocimiento personal -Habilidad para aprender: . Habilidades de comprensión: Escucha Lectura . habilidades de producción: Escritura Monologo Conversación	Hago presentaciones breves para describir narrar, justificar y explicar mis sueños, esperanzas y ambiciones. Participo en conversaciones en las que expreso opiniones e intercambio información sobre temas personales o de mi vida diaria. Uso gestos y movimientos corporales para hacerme entender mejor. Expreso mis sentimientos y estados de ánimo. Expreso los valores de mi cultura a través de los textos que escribo.
Matemática	Procesos generales: Razonamiento Conocimientos básicos Contexto	Razonamiento Resolución y planteamiento de problemas Comunicación Modelación Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos	Pensamiento espacial y sistemas geométricos. Pensamiento métrico y sistemas de medida. Situaciones problemáticas de la vida diaria. Uso de representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otras disciplinas. Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas) Identifico características de representación de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica. Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
Educación Física	Desarrollo físico motriz Organización del tiempo y el espacio Formación y realización de técnicas Interacción social Expresión corporal Recreación lúdica	Biológico Físico Biosíquico Construcción personal de tiempo y espacio Construcción social de tiempo y espacio Técnicas del cuerpo Acciones básicas Acciones complejas Hábitos Usos Valores Lenguajes Emoción Ambientes Sensibilidad Vivencia Actitud	Valoro mis potencialidades y las de otros como humano y como especie Configuro ideas de espacio y tiempo desde la perspectiva individual y colectiva. Apropio expresiones culturales creativas. Construyo buenas relaciones interpersonales basadas en la ética. Expreso estéticamente ideas a través de lo corporal lo emocional y lo sensible. Valoro los encuentros interpersonales en ambientes libres y lúdicos.
Educación Ética y Valores	El ser consciente Autorregulación Autorrealización Identidad y sentido de pertenencia Sentido crítico Capacidad creativa y propositiva Juicios y razonamiento moral	Personal Social Construcción de la felicidad Reconocimiento, respeto y valoración del otro Construcción del colectivo	Participo de las actividades de integración Expreso responsablemente mis ideas y juicios. Participo en ambientes proactivos en el entorno al que pertenezco Identifico rasgos de mi personalidad Asumo una postura crítica ante situaciones de mi entorno

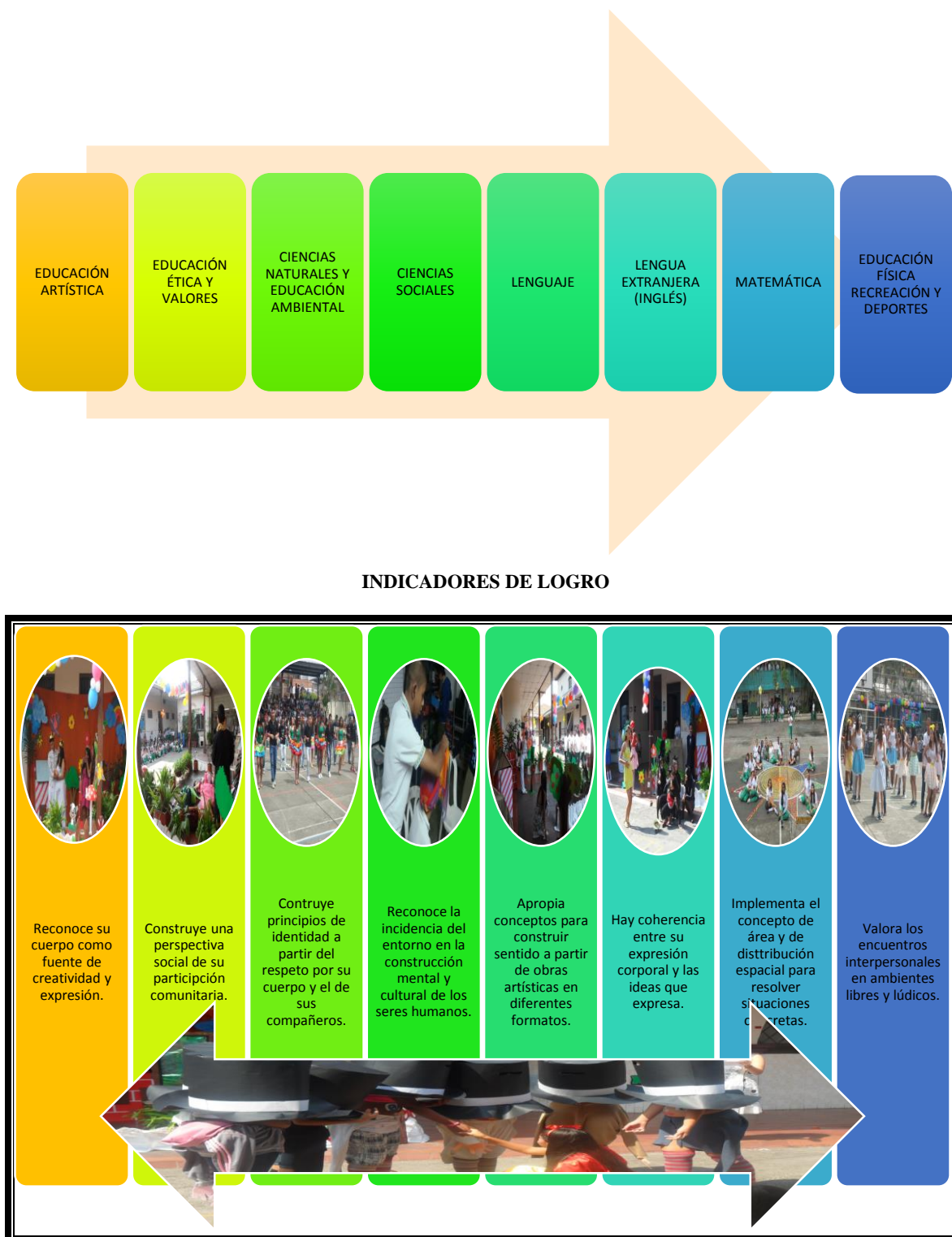
	<p>Sentimiento de vínculo y empatía</p> <p>Actitudes de esfuerzo y disciplina</p> <p>Competencias dialógicas y comunicativas</p> <p>Conciencia de sus derechos y responsabilidades</p>		<p>Disfruto de la interacción en mi entorno.</p> <p>Construyo una perspectiva social de mi participación comunitaria.</p>
Lenguaje	<p>Comunicación</p> <p>Transmisión de información</p> <p>Representación de la realidad</p> <p>Expresión de sentimientos y potencialidades estéticas</p> <p>Ejercicio de una ciudadanía responsable</p> <p>El sentido de la propia existencia</p>	<p>Producción textual</p> <p>Comprensión e interpretación textual</p> <p>Literatura</p> <p>Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos</p> <p>Ética de la comunicación</p>	<p>Relaciono de manera intertextual obras que manejan el lenguaje no verbal.</p> <p>Comparo el sentido que tiene el uso del espacio y de los movimientos corporales en situaciones comunicativas cotidianas con el sentido que tienen en obras artísticas.</p> <p>Propongo hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, dancísticos, obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas entre otras.</p> <p>Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío.</p> <p>Reconozco el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas simbólicos y posibilita los procesos de significar y comunicar.</p> <p>Utilizo la estrategia para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación de información que circula en diferentes medios de comunicación.</p> <p>Utilizo el diálogo y la argumentación para superar enfrentamiento y posiciones antagónicas.</p>

Fuente: de las autoras

ENFOQUE TRANSVERSAL DEL PROYECTO

ASIGNATURAS INMERSAS EN EL PROYECTO

Cuadro 3. Ejemplo de transversalización de asignaturas e indicadores de logro en el Proyecto

4.3 EXPRES...ARTE

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ESPACIOS PARA IN...CORPOR...ARTE EN LA ESCUELA”

Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Integración de asignaturas: matemática, lenguaje, lengua extranjera, ciencias naturales y sociales, ética y valores, educación física.

Tema: CARNAVAL LÚDICO-PEDAGÓGICO... UNA EXPERIENCIA TRANSFORMADORA

CONTENIDOS:

- Contextos de las prácticas artísticas y culturales.
- Escenarios de las prácticas artísticas y culturales.
- Modos de interacción consciente e inconsciente de las prácticas artísticas, la cultura, el patrimonio y los ciudadanos.
- Las expresiones artísticas como factor de construcción de identidad cultural.

Duración: catorce (14) semanas (un período académico)

Docentes responsables: Tatiana Moreno Valencia, Martha Piedad Rada Barona y María del Carmen Tamayo Jiménez.

Justificación: Los espacios escolares convocan el encuentro de la diversidad y se hacen susceptibles de manifestaciones agresivas, ante lo cual los procesos pedagógicos y de convivencia deben apuntar a la construcción de ambientes armónicos que propendan la interacción sana y fortalezcan buenas relaciones en la comunidad educativa. La implementación de estrategias pedagógicas y didácticas orientadas desde las prácticas artísticas permite la participación de la comunidad estudiantil, la distensión de los modos de interacción, la construcción de nuevas relaciones y el goce estético en la socialización de actos creativos genuinos.

Objetivo: Desarrollar expresiones artísticas como estrategia para el mejoramiento de las relaciones interpersonales en la Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo de Cali, jornada de la mañana.

Problema:

¿Cómo las expresiones artísticas fortalecen la convivencia escolar de niños y jóvenes de sexto a once grado, en la Institución Educativa General Alfredo Vásquez Cobo de Cali, jornada de la mañana, sede central?

Fig. 3 Ilustración del proceso PENS...ARTE, elaborado por Juan Guillermo Martínez 11-2

Fuente: de las autoras

ESTRUCTURA DE LA SECUENCIA “CARNAVAL LÚDICO-PEDAGÓGICO...UNA EXPERIENCIA TRANSFORMADORA”

Fig. 4 Estructura de la secuencia “Carnaval lúdico-pedagógico...una experiencia transformadora”

Fuente: de las autoras

1. APERTURA:

RECEPCIÓN: Percepción y análisis

Tiempo: cuatro (4) semanas

Fases y actividades:

- Formulación de propuesta: en lluvia de ideas, los estudiantes formulan preguntas en relación con un problema que se toma como eje para estructurar el proyecto.

- En equipos de trabajo, cada curso presenta propuestas alrededor de la temática planteada por el docente: Las prácticas artísticas construyen lazos que permiten la armonía en los espacios escolares.
 - Cada equipo plantea la propuesta ante sus compañeros y se organiza en un árbol de problemas.
- Escogencia del tema: en un árbol de problemas se identifica la tendencia para seleccionar el tema.
- Cada equipo de trabajo analiza las propuestas presentadas por el curso y expresa su preferencia. La de mayor aceptación es definida como eje temático a trabajar.

Figura. 5 Árbol de problemas

Fuente: de las autoras

- Construcción colectiva de una línea de sentido para el carnaval: mediante texto argumentativo, los estudiantes denominan, justifican el proyecto y formulan objetivos.
- El docente convoca a concurso a la comunidad estudiantil para diseñar la imagen representativa del carnaval. Los concursantes explican su propuesta en un texto

argumentativo que responde a las preguntas por qué y para qué. Esta actividad se desarrolla en la clase de lenguaje.

Fotografía 1. Mosaico de iconografías para el carnaval

Fuente: de las autoras

- Por elección popular se escogen la iconografía y el texto verbal que recoge el sentido del carnaval. Ejemplo: Palabra, ritmo y sabor; Festival de la ternura; Danza de las emociones; Juego, vida y cultura; Pura vida; De paseo por Colombia; Sabor vallecaucano; Herencia africana.

Fotografía 2 Mosaico carteles representativos de los carnavales

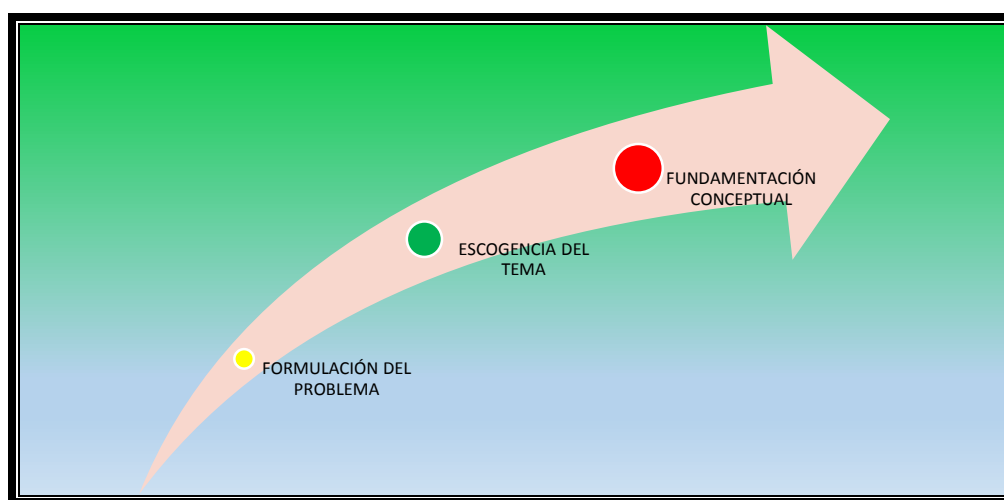
Fuente: de las autoras

Fundamentación conceptual: a partir de la propuesta elegida, los estudiantes indagan acerca del origen, contexto, características, representaciones, formatos artísticos, entre otras. Ejemplo: para el carnaval “De paseo por Colombia”, en la asignatura de ciencias sociales se orienta la consulta sobre las regiones naturales de Colombia, en cuanto a ubicación geográfica, demografía, socio-economía y manifestaciones culturales. En la asignatura de ciencias naturales, biología, química y laboratorio de biología y química, se orienta la consulta sobre gastronomía de las regiones y preparación de recetas de platos típicos. En la asignatura de inglés se orienta el trabajo bilingüe sobre especificaciones técnicas para la presentación de los comestibles procesados en el laboratorio. Desde el área de artística, se adelanta la fundamentación relacionada con expresiones culturales y artísticas propias de cada región. En la asignatura de ética y valores la consulta se centra en el reconocimiento de las diferencias culturales e ideológicas por regiones.

- En lenguaje, el trabajo se orienta desde las variaciones socio-dialectales, empleando la técnica de la representación. En la asignatura de matemática se diseña el mapa de Colombia a escala para dibujarse posteriormente en el patio de recreo.

El proceso de consulta individual se nutre en la socialización que se realiza en clase, a través de la cual se sistematiza la información y los estudiantes escogen el material bibliográfico, audiovisual, fotográfico y testimonial que les servirá de soporte documental para darle forma a la propuesta de trabajo. La exposición de las consultas se desarrolla en las prácticas pedagógicas de cada asignatura y, en las clases de artística, los estudiantes presentan la síntesis del trabajo de análisis y revisión documental.

Figura 6. Apertura de la secuencia

Fuente: de las autoras

2. DESARROLLO

CREACIÓN: creación y apropiación

Tiempo: ocho (8) semanas

ACTIVIDADES

- Creación: en este momento de la secuencia para una práctica artística, el docente orienta las siguientes actividades
 - Propuesta de montaje: los estudiantes seleccionan el tema musical dentro de la línea de sentido construida en la apertura de la secuencia; proponen la coreografía que representarán; eligen los coordinadores de la expresión dancística, teniendo en cuenta los talentos identificados; planean la distribución espacio-temporal y esbozan la escenografía. El acto creativo es fruto del trabajo colaborativo de los estudiantes quienes aportan desde sus habilidades, conocimientos que fortalecen la construcción de la propuesta. En este momento, la creación artística es de un colectivo.
- Apropiación: con la puesta en común de los saberes previos, se llega a la toma de decisiones para elegir vestuario, formular el presupuesto, determinar fuentes de

financiación, indicar recursos materiales, físicos y logísticos necesarios para la consolidación de la propuesta. En esta fase los estudiantes ensayan sus creaciones teniendo en cuenta la retroalimentación constante del trabajo colectivo. Los docentes de la jornada acompañan las sesiones de ensayo que se desarrollan en horario concertado. En estos momentos se cuenta con el apoyo de estudiantes con desempeños significativos en relación con la actividad, quienes fortalecen con sus ideas las propuestas de cada curso sin importar la pertenencia a un grado.

Fotografía 3. Mosaico proceso de creación y apropiación del Proyecto

Fuente: de las autoras

3. CIERRE

SOCIALIZACIÓN: presentación pública y gestión

Tiempo: dos (2) semanas

Actividades:

- Gestión
 - Convocatoria a la comunidad educativa para la participación en el carnaval
 - Envío de solicitudes de acompañamiento del recorrido a las autoridades: policía y tránsito municipal
 - Establecimiento de alianzas estratégicas: banda marcial, emisoras radiales, entre otras.
 - Contratos de perifoneo y amplificación de sonido
 - Trazado de ruta del carnaval: determinación de tiempo, distribución de los grupos, ubicación del apoyo logístico
 - Determinación de zonas de hidratación
 - Socialización del reglamento de la actividad
 - Capacitación a cuerpo logístico

- Entrega y recepción de vestuario
- Ensayo de desfile
- Presentación en público
 - Desfile por la ruta establecida con paradas en sitios predeterminados (sedes de la Institución)
 - Interacción e incorporación de los estudiantes de básica primaria al carnaval: los jóvenes de bachillerato se ubican a los lados de los niños, protegiéndolos y acogiéndolos, a manera de apadrinamiento.
 - Exhibición de bailes frente al público circunvecino
 - Muestra de pancartas alusivas a la temática del carnaval
 - Momento de cierre: presentación de coreografías más aplaudidas por el público en el patio del colegio

Fotografía 4. Banda marcial policía juvenil, Santiago de Cali, 2009

Fuente: de las autoras

Fotografía 5. Mosaico desfile comuna 9, Santiago de Cali 2009

Fotografía 6. Mosaico puesta en escena “Sabor vallecaucano”, Santiago de Cali, 2014

Fuente: de las autoras

EVALUACIÓN:

Indicadores de evaluación:

- Respeta los tiempos establecidos para el desarrollo de la actividad.
- Comparte sus saberes en la orientación de las actividades del carnaval.
- Actúa responsablemente en la socialización de las actividades propias del carnaval.
- Manifiesta estados de ánimo positivos en la interacción con sus pares.
- Participa en la construcción de ideas para la solución de conflictos.
- Reconoce el entorno escolar como espacio creativo y lúdico.
- Establece acuerdos para el desarrollo de actividades colectivas.
- Propone ideas que contribuyen al mejoramiento de las relaciones interpersonales en la escuela.
- Demuestra interés y entusiasmo en su participación.
- Plantea soluciones a situaciones inesperadas.
- Aplica principios de cooperativismo en las actividades y búsqueda de recursos.
- Apropia conocimientos relacionados con la distribución espacio temporal.
- Construye estéticamente su relación con coreografías y puestas en escena.
- Aplica conocimientos de diferentes disciplinas en la producción del carnaval.
- Mejora su comportamiento al participar en el carnaval.
- Asume actitud conciliadora ante diferencias ideológicas.
- Contribuye en la construcción de ambientes incluyentes.

- Expresa agrado y goce estético en sus prácticas artísticas.
- Fortalece su talento artístico al participar en el carnaval.
- Demuestra talento artístico.
- Valora el talento de sus compañeros.
- Reconoce transformaciones en la convivencia escolar.
- Ejerce buena influencia en los grupos humanos con los cuales interactúa.

Para la evaluación de la actividad se establecen criterios contruidos colectivamente por docentes y estudiantes desde cada asignatura. La valoración fundamental es actitudinal y socio-afectiva; así mismo, la evaluación de convivencia refleja los aspectos positivos identificados en el desarrollo del carnaval. Esta actividad fortalece la aplicación del criterio de integralidad implícito en un proceso evaluativo acertado. La autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación contribuyen a la solidez de las apreciaciones.

RECURSOS: bibliográficos y documentales; el aporte de los estudiantes en relación con el uso de herramientas tecnológicas e informáticas fundamenta las actividades pedagógicas de consulta e indagación. Los padres de familia contribuyen con materiales, elaboración y financiación.

4.4 TRANSFORM...ARTE

Los núcleos temáticos presentan el resultado de la implementación del proyecto “Espacios para IN...CORPOR...ARTE EN LA ESCUELA” a través de la estrategia didáctica que desarrolla la actividad “El carnaval...una experiencia transformadora”. Para la construcción de estos núcleos se toma como base las expresiones de la experiencia de los estudiantes en relación con su participación en el carnaval y las evidencias fotográficas son el registro de diferentes momentos del proceso. Los aspectos que se mencionan corresponden a la percepción de los estudiantes.

- Qué disfrutaban los estudiantes en el carnaval:

Cuadro 5. Expresiones artísticas desarrolladas

NÚCLEO TEMÁTICO		GUSTOS EXPRESADOS	FRECUENCIA
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 		Ensayar	3
		Bailar	6
		Mostrar el talento con el baile	2
		Pasión por el baile	1
		Expresión en los movimientos	1
		Presentación en público	1
		Mostrar saberes personales	1
		Ritmo	1

Fuente: de las autoras

Cuadro 6. Aspectos formativos y pedagógicos integrados

NÚCLEO TEMÁTICO	GUSTOS EXPRESADOS	FRECUENCIA
<p data-bbox="373 336 698 367">FORMATIVO PEDAGÓGICO</p> 	Aprendizaje de las coreografías	2
	Formación cultural	1
	Conocimientos culturales	2
	Fomentar otras formas de arte	1
	Aporte artístico	1
	Representación cultural del país (folclor)	2

Fuente: de las autoras

Cuadro 7. Emociones que se manifiestan

NÚCLEO TEMÁTICO	GUSTOS EXPRESADOS	FRECUENCIAS
<p data-bbox="438 1302 617 1333">EMOCIONES</p> 	Divertirse	6
	Ver resultados gratificantes	1
	Ambiente escolar alegre	3
	Día lúdico	1
	Estar alegres	2

Fuente: de las autoras

Cuadro 8. Modos de participación en la organización

NÚCLEO TEMÁTICO	GUSTOS EXPRESADOS	FRECUENCIA
<p data-bbox="370 457 699 485">ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA</p> 	Vestuarios	1
	Planeación	1
	Organización	1
	Dirigir la coreografía	1

Fuente: de las autoras

Cuadro 9. Transformaciones identificadas

NÚCLEO TEMÁTICO	GUSTOS EXPRESADOS	FRECUENCIA
<p data-bbox="285 1146 552 1173">TRANSFORMACIONES</p> 	Salir de la rutina de los cuadernos	1
	Creatividad	1
	Actividades diferentes y culturales	1

Fuente: de las autoras

- Percepción del ambiente escolar generado por el Carnaval:

Cuadro 10. Actitudes identificadas

NÚCLEO TEMÁTICO		SITUACIONES OBSERVADAS	FRECUENCIA
ACTITUD PROPOSITIVA		Expectativa por la realización	2
		Estresante pero al final vale la pena	3
		Esfuerzo	2
		Ansiedad	1
		Aprender a bailar y a hacer arte	1
		Opción de actividades alternativas	1
NÚCLEO TEMÁTICO		SITUACIONES OBSERVADAS	FRECUENCIA
MANIFESTACIÓN DE EMOCIONES POSITIVAS		Alegría	11
		Diversión	5
		Momentos inolvidables entre profesores y alumnos	1
		Bienestar	5
		Amor	1
		Entusiasmo	1
		Extroversión	1
		Tranquilidad	1
		Sensibilidad	2
		Espontaneidad	1
		Ambiente para disfrutar	1

Cuadro 11. Fortalecimiento emocional

Cuadro 12. Formas de trabajo colaborativo

NÚCLEO TEMÁTICO	SITUACIONES OBSERVADAS	FRECUENCIA	
EJECUCIÓN DE TRABAJO COLABORATIVO 	Producción conjunta de ideas	3	
	Compromiso	1	
	Cumplimiento	1	
	Organización	4	
	Búsqueda de buenos resultados	2	
	Trabajo en equipo	3	
	Buenos resultados	1	

Fuente: de las autoras

Cuadro 13. Relaciones interpersonales

NÚCLEO TEMÁTICO	SITUACIONES OBSERVADAS	FRECUENCIA	
TRANSFORMACIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES 	Compañerismo	1	
	Solidaridad	1	
	Unión entre compañeros	7	
	Ambiente pacífico	2	

Fuente: de las autoras

- Cambios que se producen a partir del carnaval:

Cuadro 14. Dinámicas observadas

NÚCLEO TEMÁTICO	CAMBIOS OBSERVADOS		FRECUENCIA
DINÁMICAS DE INTERACCIÓN 	Se estrechan lazos entre compañeros		2
	Se fomenta la interacción alumnos y profesores		1
	Unión de trabajo por un solo motivo		5
	Todo el colegio se une para formar un agradable día		1
	Construcción de ambientes sanos		1
	Participación de otros estamentos (padres de familia, egresados, personal administrativo)		1

Fuente: de las autoras

Cuadro 15. Imaginarios expresados

NÚCLEO TEMÁTICO	CAMBIOS OBSERVADOS	FRECUENCIA	
IMAGINARIO 	Se sale de la monotonía que genera el estudio	3	
	Se construye un ambiente de relajación	2	
	Cambio de uniformes por trajes coloridos	1	
	Cambio de cuadernos por ensayos de baile	3	
	Tranquilidad	1	
	Apreciación estética	1	
	Se construyen buenos recuerdos.	1	

Cuadro 16. Actitudes nuevas

NÚCLEO TEMÁTICO	CAMBIOS OBSERVADOS	FRECUENCIA	
ACTITUD 	Mejora el ánimo de los estudiantes.	4	
	Ambiente de alegría y felicidad	10	
	Hay diversión en los bailes.	1	
	Cambio de la recocha por la disciplina	1	
	Mejor comportamiento	1	

Fuente: de las autoras

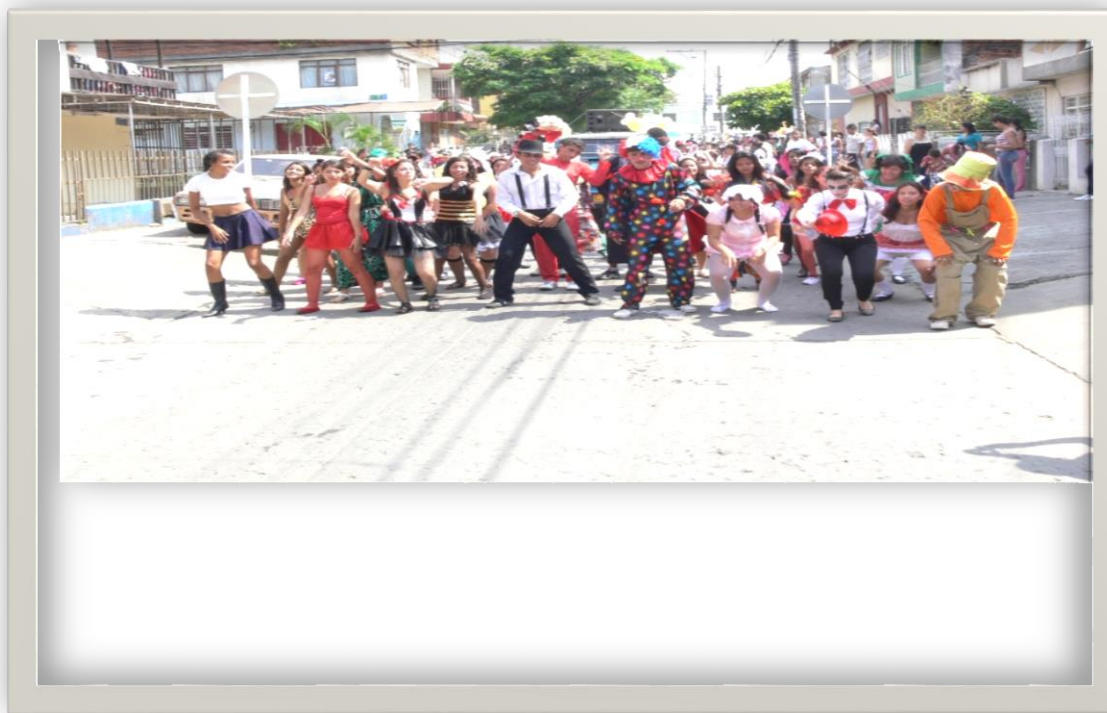
Cuadro 17. Procesos pedagógicos incluidos

NÚCLEO TEMÁTICO	CAMBIOS OBSERVADOS	FRECUENCIA	
TRABAJO PEDAGÓGICO 	Cambio en las actividades escolares	2	
	No hay clases dentro del aula.	1	
	Tiempo extra para ensayar	3	
	Tiempo para el folclor	2	
	Traslado a las calles para mostrar actividades del colegio, bajo la supervisión de padres y maestros	2	
	Reconocimiento de la participación en la evaluación de otras asignaturas	1	

Fuente: de las autoras

4.5 DELEIT...ARTE

Fotografía 7. Explosión carnavalesca 2011

Fuente: de las autoras

El registro de la experiencia del carnaval va más allá de la construcción textual de un proceso. Los estudiantes de la Institución expresan emotivamente el deseo de revivir cada año esos momentos que permiten crear espacios nuevos, saludables, gratos e inolvidables. Es el recuerdo el constante testigo que cuando hay carnaval hay vida, hay goce, hay ganas, hay alegría, hay CONVIVENCIA.

Como cierre de la experiencia los estudiantes socializan su participación a través del registro fotográfico, filmico, verbal y gestual. Así, tiene lugar RECORD...ARTE, que se convierte en el

Capítulo 5

CONVIV...ARTE

Espacios para IN...CORPOR...ARTE en la escuela es una propuesta que se desarrolló a partir de la integración curricular liderada en la asignatura de artística, buscando la participación de la comunidad estudiantil para generar nuevas formas de interacción en ambientes afectados por las relaciones conflictivas en un entorno escolar que congrega la diversidad, la diferencia, la individualidad y la particularidad de los seres que acuden diariamente a un encuentro generado en la estructura pedagógica y formativa visibilizada en el Proyecto Educativo Institucional.

La transversalización del Proyecto en las asignaturas del currículo permitió la construcción de una línea de sentido en relación con la apropiación de saberes, lo cual generó en la comunidad estudiantil la integralidad en el conocimiento en coherencia con su proceso formativo. Partir de la lúdica como experiencia gratificante que distensiona las relaciones interpersonales, es un acierto en el proyecto y un logro desde la perspectiva pedagógica. Los seres humanos integrados a procesos identitarios, encuentran posibilidades de crecimiento, reconocimiento y aceptación, dando lugar a su auto-regulación, al fortalecimiento de la autoestima y a la inclusión en sus prácticas cotidianas de principios éticos que propenden armonía e integración en su entorno.

En este diseño se evidenciaron prácticas artísticas y el positivo encuentro de los saberes previos en espacios escolares, ello a partir de un aprendizaje significativo contextualizado en la realidad de un sujeto y generado a través de la lúdica. Con el enfoque lúdico-pedagógico de la actividad central del proyecto se alcanzó la motivación para la participación de la comunidad estudiantil, el

compromiso en las fases del proceso, el deleite en la experiencia, la euforia por un buen desempeño y el deseo de recrear los bellos momentos vividos preparándose para una nueva versión.

Esta propuesta permitió trascender las posibilidades de la creación artística, dando lugar a las expresiones sensibles y estéticas en el imaginario de los estudiantes, la fortaleza del trabajo colaborativo y los buenos resultados cuando en la escuela se integran las disciplinas para brindar una propuesta pedagógica atractiva y fundamentada en las necesidades reales del entorno de los estudiantes. Lo más importante de la experiencia es presenciar cómo el espacio escolar, antes permeado por situaciones de conflicto, se transforma en una sintonía de voces, ritmos y cuerpos que atraviesan el ambiente en una danza interminable de gozo.

Lista de referencias

Alfaro, M. Andonegui, M. Araya, V. Constructivismo: orígenes y perspectivas. En Laurus, revista de Educación, Año 13, Número. 24, 2007.

www.psicocode.com/6educación.pdf

Tema 6: El constructivismo: Bruner y Ausubel

www.lúdica.com.co Carlos Alberto Jiménez Vélez C.A.

Guilar, M. E. Las ideas de Bruner: “de la revolución cognitiva” a la “revolución cultural”.

Redalyc.org (2009).

2. Ortega y Gasset, J. El origen deportivo del estado.

Jiménez Vélez C.A. Pedagogía de la creatividad y de la lúdica. Santafé de Bogotá: Cooperativa

Editorial Magisterio, 1998

Jiménez Vélez C.A. La Lúdica como experiencia cultural. Santafé de Bogotá: Cooperativa

Editorial Magisterio, 1997.

Jiménez Vélez C.A. Lúdica - Caos y creatividad. En: UMBRAL. Revista de Educación, Cultura

y Sociedad. FACHSE (UNPRG) Lambayeque. Año III No. 4 marzo 2003 pp 149 – 157

Huizinga, J. Homo Ludens. Alianza Ed., Madrid, 1972

Morillas González, C. Huizinga-Caillois: Variaciones sobre una visión antropológica del juego.

En:

Enrahonar 16, 1990, Universidad Autónoma de Barcelona. Pág. 11 – 39

Miñana, C. Ariza, A. Arango, C. Formación artística y cultural: ¿arte para la convivencia? VII

Encuentro para la promoción y difusión del patrimonio inmaterial de países

iberoamericanos. Venezuela: Caracas, 2006.

- Cebrián Beneyto, A. Educación artística. Convivir con arte. En: COMPARTIM: Revista de Formació del Professorat. No. 4. (Ejemplar dedicado a: Convivencia escolar) [Fecha de consulta: 24 noviembre 2015]
- Hernández Sampieri R., Fernández Collado C., Baptista Lucio, M. Metodología de la Investigación. Quinta Edición. Mc Graw Hill. México: 2010
- Campo y Aranda T., Gomes Araújo E. En Manual Básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación. 10 Técnicas e Instrumentos cualitativos de recogida de datos. Editorial EOS 2009
- CALBO I ANGRILL, MUNTSÀ. (2001): Los valores del arte en la enseñanza. Comunicaciones del congreso. Valencia, Universitat de Valencia.
- READ, H. Educación por el arte. Ed Paidós Educador, Buenos Aires, Argentina, 1968
- Esquivias S, M. T. Creatividad: Definiciones, Antecedentes y Aportaciones. Revista Digital Universitaria. 2004. Volumen 5 No 1, UNAM
- UNICEF. (2006) Convención sobre los derechos del niño. Recuperado www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN.06.Pdf
- Díaz B, A. Secuencias de aprendizaje. ¿Un problema del enfoque de competencias o un reencuentro con perspectivas didácticas? Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado. Volumen 17, No 3, 2013. UNAM, México.

ANEXOS

Encuesta aplicada a la población estudiantil

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO

ENCUESTA

Objetivo: Identificar la incidencia de las expresiones artísticas tipo carnaval, en el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Grado: _____

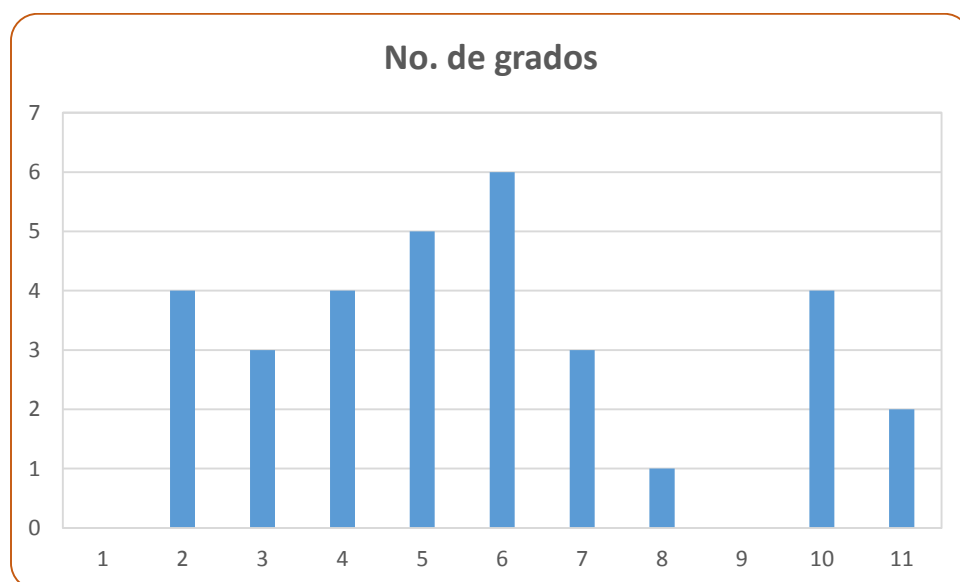
Fecha: _____

Responda las siguientes preguntas de acuerdo con su participación en las actividades artísticas desarrolladas en la Institución.

1. ¿Cuántos grados ha cursado en la Institución Educativa?
2. ¿Cuáles asignaturas y actividades cree usted que promueven el arte en la Institución?
3. ¿Ha participado en los carnavales y festivales organizados en la Institución Educativa? ¿En qué forma?
4. ¿Qué es lo que más le ha gustado al participar en los carnavales?
5. ¿Qué ambiente escolar observa en la preparación y desarrollo del carnaval?
6. ¿Qué cambia en el entorno escolar cuando hay carnaval?

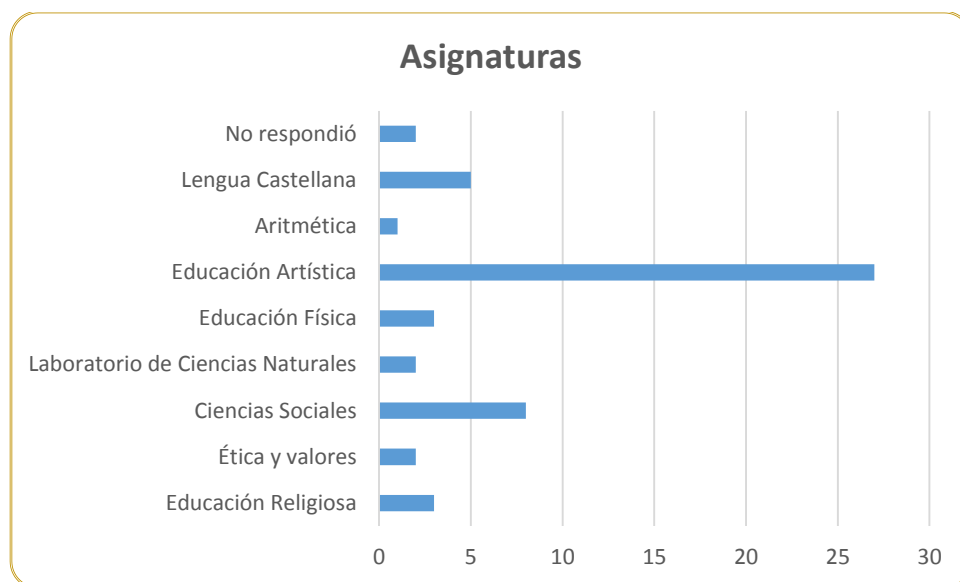
1.- ¿Cuántos grados ha cursado en la Institución Educativa?

No. de grados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
No. de estudiantes	0	4	3	4	5	6	3	1	0	4	2

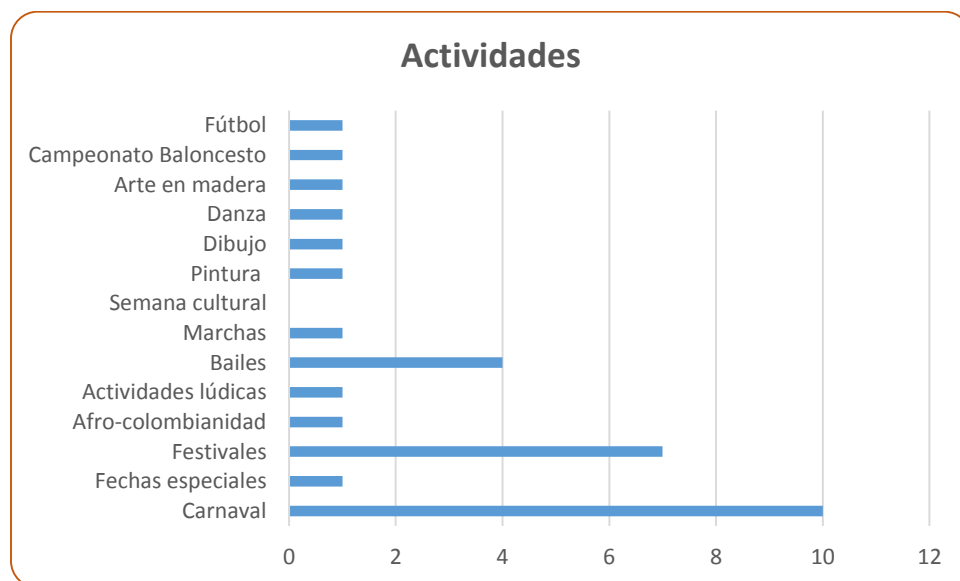
2. ¿Cuáles asignaturas y actividades cree usted que promueven el arte en la Institución?

Nombre de la asignatura	Frecuencia
Educación Religiosa	3
Ética y valores	2
Ciencias Sociales	8
Laboratorio de Ciencias Naturales	2
Educación Física	3
Educación Artística	27
Aritmética	1
Lengua Castellana	5
No respondió	2

2-a Actividades

Actividades mencionadas	Frecuencia
Carnaval	10
Fechas especiales	1
Festivales	7
Afro-colombianidad	1
Actividades lúdicas	1
Bailes	4
Marchas	1
Semana cultural	
Pintura	1
Dibujo	1
Danza	1
Arte en madera	1
Campeonato baloncesto	1
Fútbol	1

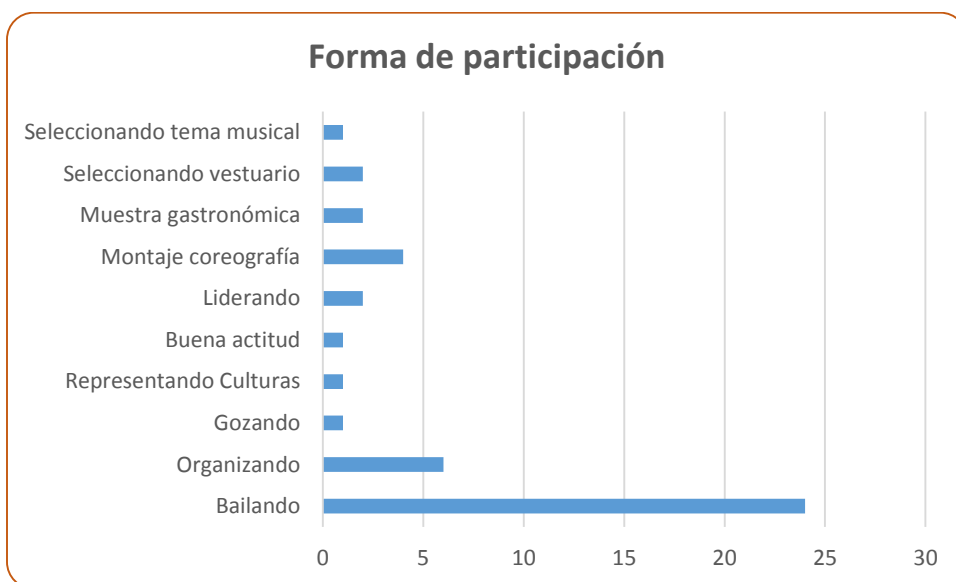

3. ¿Ha participado en los carnavales y festivales organizados en la Institución Educativa? ¿En qué forma?

Sí	No	No pudo
31	0	1 (incapacidad médica)

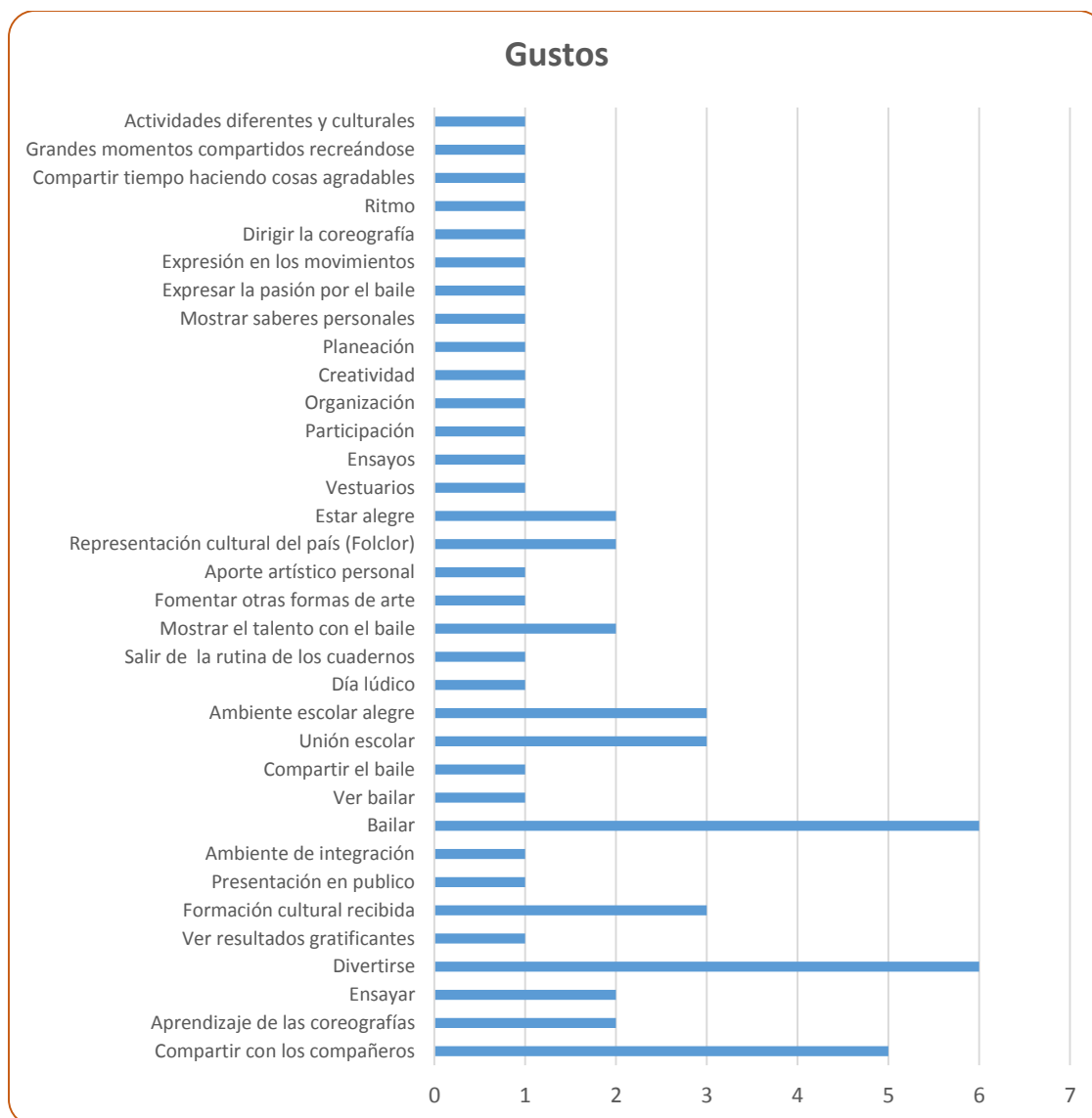
3. a Formas de participación

Formas de participación	Frecuencia
Bailando	24
Organizando	6
Gozando	1
Representando Culturas	1
Buena actitud	1
Liderando	2
Montaje coreografía	4
Muestra gastronómica	2
Seleccionando vestuario	2
Seleccionando tema musical	1

4. ¿Qué es lo que más le ha gustado al participar en los carnavales?

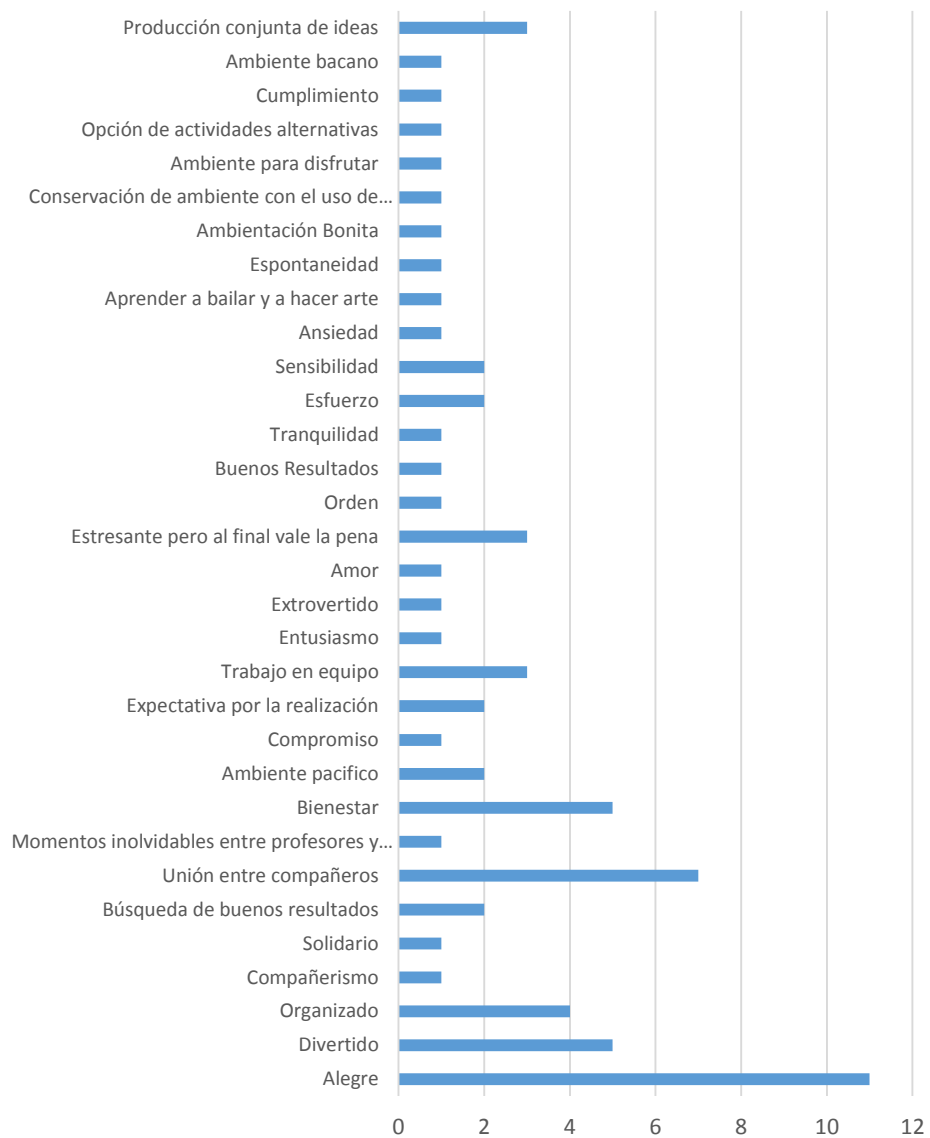
Gustos expresados	Frecuencia
Compartir con los compañeros	5
Aprendizaje de las coreografías	2
Ensayar	2
Divertirse	6
Ver resultados gratificantes	1
Formación cultural recibida	3
Presentación en publico	1
Ambiente de integración	1
Bailar	6
Ver bailar	1
Compartir el baile	1
Unión escolar	3
Ambiente escolar alegre	3
Día lúdico	1
Salir de la rutina de los cuadernos	1
Mostrar el talento con el baile	2
Fomentar otras formas de arte	1
Aporte artístico personal	1
Representación cultural del país (Folclor)	2
Estar alegre	2
Vestuarios	1
Ensayos	1
Participación	1
Organización	1
Creatividad	1
Planeación	1
Mostrar saberes personales	1
Expresar la pasión por el baile	1
Expresión en los movimientos	1
Dirigir la coreografía	1
Ritmo	1
Compartir tiempo haciendo cosas agradables	1
Grandes momentos compartidos recreándose	1
Actividades diferentes y culturales	1

5. ¿Qué ambiente escolar observa en la preparación y desarrollo del carnaval?

Situaciones observadas	Frecuencia
Alegre	11
Divertido	5
Organizado	4
Compañerismo	1
Solidario	1
Búsqueda de buenos resultados	2
Unión entre compañeros	7
Momentos inolvidables entre profesores y estudiantes	1
Bienestar	5
Ambiente pacifico	2
Compromiso	1
Expectativa por la realización	2
Trabajo en equipo	3
Entusiasmo	1
Extrovertido	1
Amor	1
Estresante pero al final vale la pena	3
Orden	1
Buenos Resultados	1
Tranquilidad	1
Esfuerzo	2
Sensibilidad	2
Ansiedad	1
Aprender a bailar y a hacer arte	1
Espontaneidad	1
Ambientación Bonita	1
Conservación de ambiente con el uso de material reciclable	1
Ambiente para disfrutar	1
Opción de actividades alternativas	1
Cumplimiento	1
Ambiente bacano	1
Producción conjunta de ideas	3

Situaciones

6. ¿Qué cambia en el entorno escolar cuando hay carnaval?

Cambios expresados	Frecuencia
Cambio en las actividades escolares	2
Se sale de la monotonía que genera el estudio	3
Mejora el ánimo de los estudiantes	4
Ambiente de alegría y felicidad	10
Se estrechan lazos entre compañeros	2
Se fomenta la interacción alumnos y profesores	1
Se construye un ambiente de relajación	2
No hay clases dentro del aula	1
Hay diversión en los bailes	1
Cambio de uniformes por trajes coloridos	1
Cambio de cuadernos por ensayos del baile	3
Cambio de la recocha por la disciplina	1
Unión de trabajo por un solo motivo	5
Todo el colegio se une para formar un agradable día	1
Tiempo extra para ensayar	3
Tiempo para el folclor	2
Tranquilidad	1
Apreciación estética	1
Mejor comportamiento	1
Traslado a las calles para mostrar actividades del colegio bajo la supervisión de padres y maestros	2
Construcción de ambientes sanos	1
Se construyen buenos recuerdos	1
Participación de otros estamentos (Padres de familia, exalumnos, personal administrativo)	1
Reconocimiento de la participación en la evaluación de otras asignaturas	1

Cambios

